

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI

ARTĂ PLASTICĂ, SERIE NOUĂ

TOMUL 7 (51), 2017

Sumar

ADRIAN-SILVAN IONESCU,	Artiști și soldați. Plasticienii atașați Marelui Cartier General și realizările lor	7
CĂTĂLINA MACOVEI,	Scurtă privire asupra desenelor lui Emil Damian din timpul Marelui Război (colecția Cabinetului de Stampe al B.A.R.)..	75
STEVE YATES,	Inventing Modern Photomontage 1918: Transdisciplinary Precedents in Proto Modern Photography	101
UWE SCHÖGL (Vienna),	Emilie Flöge in Contemporary Photographs	121
CĂLINA BÂRZU,	O privire de ansamblu asupra colecțiilor de dagherotipuri din România	135
MACRINA OPROIU,	Emil Völkers (1831–1905), un pictor în slujba lui Carol I.....	147
IOANA APOSTOL,	„Cercetătorul” în atenția securității: G. Oprescu în arhivele C.N.S.A.S	161

NOTE ȘI DOCUMENTE

MIHAI-SORIN RĂDULESCU,	Thorvaldsen la București	201

CRONICA ȘI VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Expoziția <i>Mabel Dodge Luhan&Company. American Moderns and the West</i> , The Albuquerque Museum of Art and History, Albuquerque, New Mexico, 29 oct. 2016–22 ian. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu) .	213
Expoziția <i>Portrete comice. Istoria în caricatură</i> , MN Cotroceni, 27 iunie–20 august 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	221
Expoziția <i>Atelier de front. Artiști români în Marele Război</i> , MNAR, 24 aug 2017–28 ian. 2018 (Adrian-Silvan Ionescu)	227
Expoziția <i>Mărturii din Războiul cel Mare. Grafica din colecțiile Cabinetului de Stampe al BAR</i> , 5–31 oct. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu)	234
Expoziția <i>East West Reconstructed</i> , instalație, Simeza, 10–20 oct. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu)	240
Fiesta de Gracia, Barcelona, august 2017 (Corina Teacă).....	246
Expoziția <i>Culorile marțialității: splendoarea uniformei înaintea Marelui Război</i> , Muzeul Național Cotroceni, 10 mai–25 iunie 2017 (Ștefania Dinu)	248

Conferința internațională <i>Rhetorics of War. A Century of War (1917–2017)</i> , București, Academia Română, 5–6 oct. 2017 (Daniela Gheorghe).....	258
<i>Ion Grigorescu. Opera pictată. 1963–2017</i> , Muzeul Național de Artă, București, 9 iulie–22 oct. 2017 (Ioana Vlasiu).....	265
La Beijing în uniforma Armatei Române din Marele Război (Adrian-Silvan Ionescu).....	266
Expoziția <i>Karel van Vlaanderen: Prinț–Regent–Artist</i> , Palatul Regal Bruxelles, 22 iulie–3 sept. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	270

RECENZII

ATENA-ELENA SIMIONESCU, <i>Mater Materia</i> , catalog (Andrea Magherușan).....	275
<i>Spicilegium. Studii și articole în onoarea Prof. Corina Popa</i> (Elisabeta Negrău).....	276
<i>Pădurea spânzuraților, oglindă a Marelui Război: 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect</i> , vol. coord. de Adrian-Silvan Ionescu și Marian Țuțui (Mihai Fulger)	281
ION CÂRJA, DAN LUCIAN VAIDA, LORÂND L. MÁDLY, DAN PRAHASE, <i>Un ardelean în Marele Război: Albert Porkolab (1880–1920)</i> (Lidia Trausan-Matu).....	304
DIANA MANDACHE, <i>Castelul Bran: romantism și regalitate</i> (Ana Rusan-Görbe).....	305
NARCIS DORIN ION, <i>Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu academicianul Răzvan Theodorescu</i> (Alin Ciupală)	306
PATRICIU MATEESCU, <i>Memorii</i> (Adrian-Silvan Ionescu).....	308
IOANA VLASIU, IOAN ȘULEA, CORA FODOR, <i>Ion Vlasiu (1908–1997)</i> (Virginia Barbu)	310
DE LIBRIS (ASI, VB)	293

IN MEMORIAM

RUXANDA BELDIMAN (Corina Teacă).....	301
DESPRE AUTORI	305
ABREVIERI.....	307

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI

ARTĂ PLASTICĂ, SERIE NOUĂ

TOMUL 7 (51), 2017

Sommaire

ADRIAN-SILVAN IONESCU,	Artistes et soldats. Plasticiens attachés au Grand Quartier Général et leurs réalisations.....	7
CĂTĂLINA MACOVEI,	Un bref passage en revue des dessins d'Emil Damian à l'époque de la Grande Guerre (collection du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque de l'Académie Roumaine).....	75
STEVE YATES,	Photomontage moderne 1918: Précédents transdisciplinaires dans la photographie proto-moderne	101
UWE SCHÖGL (Vienna),	Emilie Flöge dans les photographies contemporaines.....	121
CĂLINA BÂRZU,	Un regard d'ensemble sur les collections de daguerréotypie de Roumanie	135
MACRINA OPROIU,	Emil Völkers (1831–1905), un peintre au service de Carol I.....	147
IOANA APOSTOL,	“Le chercheur” à l'attention de la Sécurité: G. Oprescu dans les archives C.N.S.A.S.....	161

NOTES ET DOCUMENTS

MIHAI-SORIN RĂDULESCU,	Thorvaldsen à Bucarest.....	201

CHRONIQUE ET VIE SCIENTIFIQUE

Exposition <i>Mabel Dodge Luhan&Company. American Moderns and the West</i> , The Albuquerque Museum of Art and History, Albuquerque, New Mexico, 29 Oct. 2016–22 Janv. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	213
Exposition <i>Portraits comiques. Histoire dans la caricature</i> , MN Cotroceni, 27 Juin–20 Août 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	221
Exposition <i>Atelier de front. Artistes roumains dans la Grande Guerre</i> , MNAR, 24 Août 2017–28 Janv. 2018 (Adrian-Silvan Ionescu).....	227
Exposition <i>Témoignages de la Grand Guerre, Graphiques dans les collections du cabinet d'estampes de la BAR</i> , 5–31 oct. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	234
Exposition <i>Yates, East West Reconstructed. Installation photographique</i> , Simeza, 10–20 oct. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	240
<i>Fiesta de Gràcia</i> , Barcelona, Août 2017 (Corina Teacă).....	246

STUDII ȘI CERCET. IST. ART., ARTĂ PLASTICĂ, serie nouă, tom 7 (51), p. 1–306, București, 2017

Exposition <i>Les couleurs de la martialité : splendeurs de l'uniforme avant la Grand Guerre</i> , Musée National Cotroceni, 10 mai–25 juin 2017 (Ștefania Dinu).....	248
Conférence internationale <i>Rhetorics of War. A Century of War in the Arts (1917–2017)</i> , București, Academia Română, 5–6 oct. 2017 (Daniela Gheorghe).....	258
Ion Grigorescu. <i>L'œuvre peinte. 1963–2017</i> , Musée National d'Art, Bucarest, 9 juillet–22 oct. 2017 (Ioana Vlasiu).....	265
À Beijing dans l'uniforme de l'Armée Roumaine de la Grand Guerre (Adrian-Silvan Ionescu)	266
Exposition <i>Karel van Vlaanderen: Prince-régent-artiste</i> , Palais Royale Bruxelles, 22 juillet–3 sept. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu)	270

COMPTE RENDUS

ATENA-ELENA SIMIONESCU, <i>Mater Materia</i> , catalog (Andreea Magherușan).....	275
<i>Spicilegium. Études et articles en l'honneur de la prof. Corina Popa</i> (Elisabeta Negrău).....	276
<i>Pădurea spânzuraților, miroir de la Grande Guerre : 50 ans depuis la première, 100 ans depuis le sujet</i> , vol. coord. de Adrian-Silvan Ionescu și Marian Țuțui (Mihai Fulger).....	281
ION CÂRJA, DAN LUCIAN VAIDA, LORÁND L. MÁDLY, DAN PRAHASE, <i>Un transylvain dans la Grand Guerre : Albert Porkolab (1880–1920)</i> (Lidia Trausan-Matu)	284
DIANA MANDACHE, <i>Le château Bran : romantisme et royauté</i> (Ana Rusan-Görbe).....	285
NARCIS DORIN ION, <i>Sur la culture d'hier et les Roumains d'aujourd'hui, Conversation avec l'académicien Răzvan Theodorescu</i> (Alin Ciupală).....	286
PATRICIU MATEESCU, <i>Memorii</i> (Adrian-Silvan Ionescu).....	288
IOANA VLASIU, IOAN ȘULEA, CORA FODOR, <i>Ion Vlasiu (1908–1997)</i> (Virginia Barbu)	290
DE LIBRIS (ASI, VB)	293

IN MEMORIAM

RUXANDA BELDIMAN (Corina Teacă).....	301
SUR LES AUTEURS.....	305
ABRÉVIATIONS.....	307

STUDII ȘI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI

ARTĂ PLASTICĂ, SERIE NOUĂ

TOMUL 7 (51), 2017

Summary

ADRIAN-SILVAN IONESCU,	Artists and Soldiers. Artists Attached to the Great General Headquarters and Their Achievements.....	7
CĂTĂLINA MACOVEI,	A Brief Look at Emil Damian's Drawings During the Great War (coll. of Stamps Cabinet of the Romanian Academy Library).....	75
STEVE YATES,	Inventing Modern Photomontage 1918: Transdisciplinary Precedents in Proto Modern Photography	101
UWE SCHÖGL (Vienna),	Emilie Flöge in Contemporary Photographs	121
CĂLINA BÂRZU,	An Overview on the Collections of Daguerreotypes in Romania.....	135
MACRINA OPROIU,	Emil Völkers (1831–1905), a Painter in the Service of Carol I	157
IOANA APOSTOL,	“The Researcher” in the Attention of the <i>Securitate</i> : G. Oprescu in the Archives of the CNSAS (National Committee for Studying the Secret Service)	161

NOTES AND DOCUMENTS

MIHAI-SORIN RĂDULESCU,	Thorvaldsen in Bucharest	201

CHRONICLE AND SCIENTIFIC LIFE

<i>Mabel Dodge Luhan&Company. American Moderns and the West.</i> The Albuquerque Museum of Art and History, Albuquerque, New Mexico, 29 Oct.–2016–22 Jan. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu)...	213
Comic portraits. History in caricature, Cotroceni National Museum, 27 June–20 August 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	221
Front-line Studio. Romanian Artists in the Great War, MNAR, 24 August 2017–28 January 2018 (Adrian-Silvan Ionescu).....	227
Confessions from the Great War. Graphics of BAR Stamps Office, 5–31 Oct. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	234
<i>Yates, East West Reconstructed</i> , installation, Simeza, 10–20 Oct. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu).....	240
<i>Fiesta de Gracia</i> , Barcelona, August 2017 (Corina Teacă)	246

STUDII ȘI CERCET. IST. ART., ARTĂ PLASTICĂ, serie nouă, tom 7 (51), p. 1–306, București, 2017

Martial Colors: the Splendour of the Uniform before the Great War, Cotroceni, National Museum, 10 May–25 June 2017 (Ștefania Dinu)	248
International Conference <i>Rhetorics of War. A Century of War (1917–2017)</i> , București, Academia Română, 5–6 Oct. 2017 (Daniela Gheorghe)	258
<i>Ion Grigorescu. Painted work. 1963–2017</i> , National Museum of Art, București, 9 July–22 Oct. 2017 (Ioana Vlasiu)	265
In Beijing in the Romanian Army's Uniform from the Great War (Adrian-Silvan Ionescu)	266
<i>Karel van Vlaanderen: Print-Regent-Artist</i> , Palatul Regal Bruxelles, 22 July–3 Sept. 2017 (Adrian-Silvan Ionescu)	270

BOOK REVIEWS

ATENA-ELENA SIMIONESCU, <i>Mater Materia</i> , catalog (Andreea Magherușan)	275
<i>Spicilegium. Studies and articles in honorem Prof. Corina Popa</i> (Elisabeta Negrău)	276
<i>Forest of the Hanged, a mirror of the Great War: 50 from the premiere, 100 from the subject</i> , coord. by Adrian-Silvan Ionescu and Marian Țuțui (Mihai Fulger)	281
ION CÂRJA, DAN LUCIAN VAIDA, LORÁND L. MÁDLY, DAN PRAHASE, <i>A Transylvaniannum in the Great War : Albert Porkolab (1880–1920)</i> (Lidia Trausan-Matu)	284
DIANA MANDACHE, <i>Bran Castle: Romanticism and royalty</i> (Ana Rusan-Görbe)	285
NARCIS DORIN ION, <i>About yesterday's culture and today's Romanians. Interview with acad. Răzvan Theodorescu</i> (Alin Ciupală)	286
PATRICIU MATEESCU, <i>Memorii</i> (Adrian-Silvan Ionescu)	288
IOANA VLASIU, IOAN ȘULEA, CORA FODOR, <i>Ion Vlasiu (1908–1997)</i> (Virginia Barbu)	290
DE LIBRIS (ASI, VB)	293

IN MEMORIAM

RUXANDA BELDIMAN (Corina Teacă)	301
ABOUT THE AUTHORS	305
ABBREVIATIONS	307

ARTIȘTI ȘI SOLDAȚI

PLASTICIENII ATAȘAȚI MARELUI CARTIER GENERAL ȘI REALIZĂRILE LOR 1917–1918*

de ADRIAN-SILVAN IONESCU

Abstract: *In June 1917 General Constantin Prezan issued an order to summon a group of already mobilized artists to be deployed with the specific mission to preserve war imagery for posterity, to capture front live scenes. Their output was meant to form the nucleus collection of what would later become the National Military Museum. It was a win-win decision: their talent was harvested best to enshrine the Great War images / sacrifices into the nation's memory and the artists' lives were spared by avoiding the front line exposure. This list of names of the group's members reads like a Who's Who of celebrated Romanian painters: Ștefan Dimitrescu, Ion Theodorescu-Sion, Camil Ressu, Nicolae Dărăscu, Aurel Băeșu, Eftimie Hârlescu, Traian Cornescu, Petre Bulgăraș, Otto Briesse, as well as sculptors: Cornel Medrea, Oscar Han, Alexandru Călinescu, Dimitrie Mățăuanu, I. Iordănescu, Richard Hette and Anghel Chiciu.*

The School of Fine Arts in Jassy kindly provided them with a working space and therefore enabled them to finalize their sketches. The output of these joint efforts was put on public display in two exhibitions organized in Jassy, one in September 1917 and one in January 1918. On March 30 1918, after the reunification of Bessarabia with Romania (27 March 1918), the exhibition is tellingly transferred to Chișinău.

A special mention should be made of the painter Costin Petrescu. Although he was not conscripted and didn't join the military mobilized artists' group, Costin Petrescu happened to live and work feverishly in Jassy at the same time. He produced forceful canvases and kept remarkable notes about life in Jassy, the overcrowded city, a crossroads of civilian refugees from Bucharest, Romanian soldiers and officers of all arms and ranks, Russian military already inflicted with the Bolshevik bug, governmental officials, French Military Mission personnel and a whole bunch of adventures and profiteers.

The artistic output of these soldier-artists who, by a visionary decision of the head of the General Headquarters, were spared the front line and deployed to do what they knew best, to paint and to carve, kept alive for us the story line, the whole drama of the Romanian contribution to the Great War in color and volume.

Keywords: special war artists, Romanian army, The Great War, exhibition, Jassy.

În toate armatele europene, la izbucnirea Marelui Război, artiștii plastici au fost afiliați anumitor unități militare în vederea imortalizării fazelor conflictului armat.

În această a doua decadă a secolului XX, care coincidea cu revoluția artei moderne, stilul de tratare al unei picturi cu tematică istorică și războinică se modificase radical față de perioada anterioară când scenele de luptă erau în mare vogă. Epoca impunătoarelor compoziții cu șarje de cavalerie sau asalturi năvalnice la baionetă, cu generalii călări în primele rânduri ale atacanților și profuzie de obositoare detalii de uniformă și armament, trecuse demult. Păreau prăfuite marile pânze ale lui Gros, Gerard, Vernet și Meissonier, care glorificau victoriile lui Napoleon I pe câmpul de luptă, ori cele dedicate bătăliilor din Războiul Crimeii de Langlois, Pils, Lady Butler și, din nou, Vernet ori acelea în care Detaille și De Neuville au preamărit și nemurit eroismul soldaților francezi din nefastul război franco-prusian din 1870 iar Anton von Werner a exacerbat bravura și destoinicia militară a nației germane. Din această ilustră companie nu trebuie ignorati artiștii noștri de front de la 1877–1878, în mod special Grigorescu și Henția, care au elaborat mari pânze cu scene din Războiul de Independență. Pe lângă faptul că, la 1914–1918, artiștii erau ei înșiși combatanți – ceea ce nu fuseseră pictorii generațiilor anterioare, exceptându-i doar pe Gerard și pe Langlois care erau militari de carieră – și văzuseră adevărata față, hădă, terifiantă, a războiului, ei stăpâneau cu totul altă sintaxă

* Fragmente din acest studiu au fost publicate, fără ilustrație, sau cu aceasta foarte restrânsă, în cataloagele expozițiilor *Atelier de front*, de la Muzeul Național de Artă al României (23 aug. 2017–30 apr. 2018) și *Mărturii din Războiul cel Mare* de la Biblioteca Academiei Române (5–31 oct. 2017).

plastică decât înaintașii și urmăreau cu totul alte finalități în lucrările lor: nu evidențierea conflictului armat ca formă de câștigare a laurilor izbânzii și a râvnitelor decorații pentru bravură ci o mare dramă a umanității, un focar de molime, foamete, distrugeri și moarte. Personajele nu mai erau surprinse în sublimul apoteozei victoriei ci în mizeria tranșelor pline de glod, în convoaie și lagăre de prizonieri, între răniți, la spitale de campanie, sau în timpul tristei și umilitoarei retrageri, pe vreme rea, bătuți de vânt și de viscol, trecând pe câmpul desfundat, printre cadavre în putrefacție și resturi de material și echipament.

În vara anului 1917, în armata română, aflată în refacere, în Moldova, a fost încheiat un grup de plasticieni atașați Marelui Cartier General, Secția a 3-a Adjutantură, cu misiunea de a elabora iconografia participării noastre la Războiul de Reîntregire a Neamului. Acest organism s-a format ca urmare a emiterii Ordinului Circular Nr. 9400 din 23 iunie 1917, semnat de Șeful Statului Major General, generalul de corp de armată Constantin Prezan¹. Motivația acestei decizii era clar enunțată în document: „Marele Cuartier General a hotărât crearea unui muzeu național militar, în care să se păstreze pentru viitorime, toate lucrările ce vor reprezenta paginile cele mai alese ale războiului, clipele de restriște, ca și eforturile prin care nădăjduim a se înfăptui idealul nostru național.

La acest apel au răspuns artiștii noștri, sculptorii și pictorii notați pe contra pagină, cari dintr-o pornire curată de patriotism și de înălțător sentiment artistic, și-au pus talentul la dispoziția noastră, declarând că toate operele ce vor concepe și executa, le vor încredința în plină proprietate statului, renunțând la orice fel de răsplată pentru munca depusă (...)”². Totuși, pe perioada campaniei, artiștii-soldați aveau anumite avantaje ce erau enunțate în continuare în document: toți erau asimilați gradului de locotenent indiferent dacă îl aveau în realitate, ca ofițeri de rezervă, sau nu, și aveau să primească solda și indemnizațiile aferente aceluia grad iar aceia care fuseseră deja mobilizați beneficiau de drepturile bănești cuvenite rangului deținut; aveau totală libertate de a se deplasa pe front pentru a lua schițe și a se inspira, după ce solicitau aprobările necesare de la superiori; pentru identificare aveau permise de liberă trecere emise de Marele Cartier General. În listă erau trecuți, după cum urmează, sculptorii: locotenent I. Iordănescu, locotenent Ion Jalea, Cornel Medrea, Oscar Han, Dimitrie Mățăuanu, Alexandru Călinescu, Alexandru Talpoșin (Severin) și G. Stănescu; pictorii: locotenent D. Stoica, locotenent I. Theodorescu-Sion, locotenent Traian Cornescu, locotenent Alexandru Crețoiu, sublocotenent Emilian Lăzărescu, sublocotenent Tache Brăescu, sublocotenent Alexandru Poitevin-Scheletti, Aurel Băeșu, C. Petrescu-Dragoe, Remus Troteanu, Aurel Constantinescu, Ștefan Dimitrescu (scris, greșit, Dumitrescu), Toma Tomescu, Andrei Niculescu (ulterior mutat), Grigore Negoșanu, Nicolae Mantu, Camil Ressu, Alexis Macedonsky, Nicolae Dărăscu, Petre Bulgăraș, G. Ionescu-Doru, Eftimie Hârlescu, Otto Briesse, Constantin Bacalu și Ignat Bednarik³. Pe această listă au fost adăugate, de mână, alte câteva nume: Horațiu Dimitriu, Paul Scorțescu, Emil Damian, Richard Hette, Anghel Chiciu, Ion Mateescu, Andrei Corneliu și Tudor Gheorghe. Din această anexă se poate constata că Jalea, Iordănescu, Stoica, Theodorescu-Sion, Cornescu, Crețoiu, Lăzărescu, Brăescu și Poitevin-Scheletti dețineau deja gradul de ofițeri inferiori de rezervă, locotenenți sau sublocotenenți, în vreme ce toți ceilalți confrăți nu aveau ranguri militare dar erau asimilați, cum s-a spus, celui de locotenent. Aceasta se putea vedea și dintr-o fotografie în care au fost immortalizați parte dintre artiști, îmbrăcați într-o mare diversitate de uniforme, fiecare purtând un alt model de tunică, de manta sau de chipiu, multe fără însemne de grad, ce denota faptul că spiritul marțialității nu pusese stăpânire pe ei (Fig. 1).

În 1964, ilustrul istoric de artă Barbu Brezianu a publicat, în revista SCIA, un articol în care trata despre acest grup de plasticieni mobilizați⁴.

Acuma, la împlinirea centenarului de la acest sângeros conflict și de la constituirea organismului cu finalitate artistică, se cuvine a relua un asemenea studiu despre artiștii care au activat la Iași, între 1917–1918, cu atât mai mult cu cât, între timp, am lărgit aria de cercetare și am depistat noi documente despre operele și avaturile existenței lor în timpul concentrării.

În articolul mai sus-menționat, a fost dat, în anexă, acest document fără, însă, a fi precizată sursa. Noi l-am găsit la Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice de la Pitești, în Fondul Marelui Cartier General, atât sub forma unei dactilograme stampilată și semnată, în original, de generalul Prezan⁵ (Fig. 2) precum și ca pagină tipărită (Fig. 3) pe care, la lista celor selectați au fost făcute anumite modificări și adăugiri, de mână⁶ (Fig. 4). Aceste intervenții ulterioare nu se regăsesc, în totalitate, în articolul lui Brezianu.

¹ Centru de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești, Fond Marele Cartier General, dosar 1378, f. 26-26 v.

² *Ibidem*, f. 26 v.

³ *Ibidem*, f. 26 v.

⁴ Barbu Brezianu, *Gruparea „Arta Română” (1918–1926)*, în SCIA, tom 11, 1964, nr. 1, p. 144–151.

⁵ Centru de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești, Fond Marele Cartier General, dosar 1378, f. 27.

⁶ *Ibidem*, f. 26-26 v.

Astfel, el menționează ca adăugați, pe Chiciu și Hette⁷ însă nu și pe Scorțescu, Dimitriu, Damian, Corneliu și Gheorghe; nu a fost precizat nici faptul că, în dreptul numelui lui Andrei Niculescu, a fost scris „I s-a revocat mutarea cu I. D. 12196.”

Într-un articol publicat la începutul lunii iulie 1917, dar probabil scris cu mult înainte, se pleda pentru necesitatea de a se forma un asemenea grup de artiști care să immortalizeze, cu har, eroismul trupelor și să ajute, ulterior, la ilustrarea manualelor și a istoriilor ce vor relata despre război. Semnatarul articolului, V. I. Radu, evoca marea satisfacție ce au simțit-o cei din generația sa când au apărut cărțile de istorie în care erau reproduse portretele domnitorilor din vechime. Pornind de la aceasta, pleda pentru cooptarea unor plasticieni care să observe evoluția conflictului armat și să o surprindă cu mijloace artistice, el preferând vibrația unui tablou decât răceala impersonală a unei fotografii: „(...) Izvoarele de cari se va inspira cel ce va scrie istoria rezboiului, vor fi mulțime de documente publice și particulare între cari primul loc îl vor ținea (...) comunicatele oficiale, apoi ziarele și, în genere, orice scrieri. De aceea zicem noi: cât ar folosi dacă pe frontul de luptă, alături de marii comandanți ai armatei, ar sta scriitorii de valoare, ziariștii și literații de tot felul! (...) Dar alături de aceștia cât bine ar prinde dacă tot acolo se vor găsi și câțiva artiști merituoși!

Există după câte auzim, un serviciu fotografic al armatei, și negreșit asta înseamnă mult. Cu cât mai superior va fi însă un tablou alegoric ale cărui motive vor fi culese chiar de pe front și fixate pe pânză de o mână de maestru!

Astfel vom fi făcut, cum zisei mai sus, opera foarte utilă pentru viitorime. Se va scrie despre război de cei ce au văzut chiar cu ochii lor unele episoade ale lui, iar scrierile acestea presărate cu imagini redată de serviciul fotografic precum și cu tablouri de ale artiștilor celebri, vor completa în modul acesta acea operă. Ziserăm aceasta aici pentru că am auzit că o echipă de artiști pictori vor pleca în curând spre front”⁸.

Fig. 1. Artiștii mobilizați la Marele Cartier General în expoziția organizată la Școala de Belle-Arte din Iași, ianuarie 1918, fotografie de Serviciul Fotografic al Armatei, De la stânga la dreapta, așezați: Ștefan Dimitrescu, Constantin Petrescu-Dragoe, Gh. Ionescu-Doru, Richard Hette; în picioare: Cornel Medrea, Dumitru Mățăuanu, Oscar Han, I. Theodorescu-Sion, I. Iordănescu, Remus Troteanu, Stoica D., Anghel Chiciu (fără chipiu), Emilian Lăzărescu, Camil Ressu, Toma Tomescu și un civil neidentificat, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”.

⁷ Barbu Brezianu, *op. cit.*, p. 149.

⁸ V. I. Radu, *Artiștii și Războiul*, în „Opinia”, nr. 3097/5 iulie 1917, p. 1.

0940-23 JUN 1917

ORDIN CIRCULAR

Marele Cuartier General a hotărât creșterea unui muzeu național militar, în care să se păstreze pentru viitorime, toate lucrările ce vor reprezenta paginile cele mai alese ale risbelor, clipele de restricție, ca și eforturile prin care nădăjduim a se înfăptui idealul nostru național.-

La acest apel au răspuns artiștii noștri, sculptorii și pictorii notați pe contra pagină, cari dintr-o pornire curată de patriotism și de înălțător sentiment artistic, și-au pus talentul la dispoziția noastră, declarând că toate operele ce vor concepe și executa, le vor încredința în plină proprietate Statului, renunțând la orice fel de răsplată pentru munca depusă.-

Marele Cuartier General luând cu plăcere act de această faptă frumoasă care onorează pe artiștii noștri, a decis a le asigura mijloacele necesare pentru a putea aduce la îndeplinire realizarea acestei misiuni artistice.-

În acest scop, se ordonă următoarele:

1).-Acești artiști vor face parte din Marele Cuartier General (Secția 3-a Adjutantură).-

Cei cari nu sunt mobilizați, vor fi asimilați gradului de locotenent și vor primi solda și indemnitațiile cuvenite acestui grad, iar cei mobilizați, drepturile gradului ce îl au.-

2).-Vor avea voie de a merge pe front și în localitățile unde vor putea să ia diferite schițe, solicitând permisia Comandamentelor sau Serviciilor respective.-

Aceștea, vor aprecia și vor hotărî asupra permisiilor solicitate, având în vedere situația și împrejurările militare locale.

3).-Pentru stabilirea identității acestor artiști, li se vor libera permise personale, din partea Marelui Cuartier General.-

Din Înalt Ordin
SEFUL DE STAT MAJOR GENERAL AL ARMATEI
General de Corp de Armată Adj.

Seful Secției 3-a Adjutantură
Lt.Colonel

Fig. 2. Ordinul circular nr. 9400/23 iunie 1917, dactilogramă semnată de generalul de corp de armată Constantin Prezan, Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești, Fond Marele Cartier General, dosar 1378, f. 27.

ORDIN CIRCULAR

No. 9400 din 23 Iunie 1917

Marele Cuartier General a hotărât creșterea unui muzeu național militar, în care să se păstreze pentru viitorime, toate lucrările ce vor reprezenta paginile cele mai alese ale războiului, clipele de restriște, ca și eforturile prin care nădăjduim a se înlăptui idealul nostru național.

La acest apel au răspuns artiștii noștri, sculptorii și pictorii notați pe conștiință, cari dintr-o pornire curată de patriotism și de înălțat sentiment artistic, și-au pus talentul la dispoziția noastră, declarând că toate operele ce vor concepe și executa, le vor încredința în plină proprietate Statului, renunțând la orice fel de răsplată pentru munca depusă.

Marele Cuartier General luând cu plăcere act de această faptă frumoasă care onorează pe artiștii noștri, a decis a le asigura mijloacele necesare pentru a putea aduce la îndeplinire realizarea acestei misiuni artistice.

În acest scop, se ordonă următoarele:

1. Acești artiști vor face parte din Marele Cuartier General (Secția 3-a Adjutantură).

Cei cari nu sunt mobilizați, vor fi asimilați gradului de locotenent și vor primi solda și indemnitațiile cuvenite acestui grad, iar cei mobilizați, drepturile gradului ce li au.

2. Vor avea voie de a merge pe front și în localitățile unde vor putea să ia diferite schițe, solicitând permisia Comandamentelor sau Serviciilor respective.

Acestea, vor aprecia și vor hotărî asupra permisiilor solicitate, având în vedere situația și împrejurările militare locale.

3. Pentru stabilirea identității acestor artiști, li se vor libera permise personale, din partea Marelui Cuartier General.

Din Înalt Ordin

Seful de Stat Major General al Armatei
General de Corp de Armată Adjutant PREZAN

Seful Secției III Adjutantură
Lt. Col. IOANIDE

MCG
1378

Fig. 3. Ordinul circular nr. 9400/23 iunie 1917, tipăritură, Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești, Fond Marele Cartier General, dosar 1378, f. 26.

Sculptori	
Locotenent I. Iordănescu	<i>Ion Mateescu</i>
Locotenent Jalea Ioan	<i>Herta R. Iordan</i>
Medrea Corneliu	<i>Andrei Carabita</i>
O. Han	<i>Tudor Gheorghe</i>
D. Măjăoanu	<i>Stinghel Chiriac</i>
Al. Călinescu	
Al. Talpoșin (Severin)	
G. Stănescu	
Pictori	
Locotenent Stoica D.	
Locotenent Teodorescu Sion	
Locotenent Cornescu Traian	
Locotenent Crețoiu Alexandru	
Sublocotenent Em. Lăzărescu	
- Sublocotenent Brăescu Tache	
Sublocotenent Al. Poitevin	
<i>Scorțescu Paul</i>	
Aurel Băeșiu	
- C. Petrescu Dragoș	
Troteanu Remus P.	
Aurel Constantinescu	
St. Dumitrescu	
Toma Tomescu	
Niculescu Andrei	<i>Ș. sa revocat mutarea cu 15. 12. 1916 către I</i>
Negoșanu Grigore	
N. Mantu	
Camille Ressu	
Al. Macedonsky	
N. Dărăscu	
Bulgăraș Petre	
Ionescu G. (Doru)	
Hârlescu	
- Ion Mateescu	
- Briese O.	
Băcalu Constantin	
Ignat Bednarik	
<i>Hortiu I. I.</i>	
<i>Tamianu Emil</i>	

Fig. 4. Lista artiștilor mobilizați la Marele Cartier General cu adăugiri de mână, Centrul de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice Pitești, Fond Marele Cartier General, dosar 1378, f. 26 v.

Cu aproape o lună înaintea emiterii Ordinului Circular se zvonise că avea să fie format acest grup de plasticieni iar presa ieșeană se întreba, pe bună dreptate, care urmau a fi criteriile de selectare: „Sîntem pozitiv informați că s'a luat deciziunea de a se mobiliza pe front o serie de pictori de talent cu scopul de a eterniza momente din viața noastră războinică în vederea unui muzeu istoric. Am dori să știm cine e comisiunea delegată cu alegerea și care sînt criteriile de alegere a pictorilor”⁹. Nu a fost făcută vreodată public componența juriului ce optase pentru artiștii enumerați, dar alegerea, cum se va vedea, a fost judicioasă iar rezultatele salutare. Tot ziarul „Opinia”, care lansase acea întrebare incomodă – rămasă fără răspuns –, anunța faptul că artiștii chemați la Marele Cartier General urmau să plece pe front, să se documenteze și menționa pe doi dintre plasticienii cunoscuți mai bine ieșenilor, Briese și Severin¹⁰. Cel din urmă își căpătase celebritatea încă de la începutul aceluși an când, fiind refugiat la Iași, anunțase că intenționează să execute un monument pentru a cinsti memoria piloților francezi care căzuseră pe teritoriul țării noastre, în timpul misiunilor. În fața unei propuneri atât de generoase, administrația locală fusese gata să-l ajute cu materialele necesare și-i oferise spațiu de lucru la Școala de Belle-Arte¹¹. Prin mijlocul lunii aprilie 1917, artistul a fost vizitat în atelier de mai mulți ofițeri francezi care au apreciat opera la care lucra¹². Plasticianul nu se limitase doar la acea lucrare ci, în timpul documentării, elaborase și câteva studii în creion, tipuri de combatanți, pe care le-a prezentat public într-o expoziție¹³. La începutul lunii iulie, când grupul de plasticieni îmbrăcase deja uniforma militară, Ștefan Vlădescu, redactorul periodicului „Opinia” îi consacra lui Alexandru Severin un întreg articol așezat sub titlul *Arta în timp de Război* în care relatează despre vizita ce i-o făcuse sculptorului în atelier „într-o odăiță modestă luminată de raza sclipitoare a imaginației sale” unde mărturisea că a avut o puternică trăire estetică la vederea operei în lucru: „Când am ajuns în fața monumentalei lucrări de artă națională, în fața monumentului bravilor eroi aviatori Francezi și Români căzuți pe pământul nostru scump, o duioșie sfântă și mare m-a cuprins”¹⁴. Întrebat cui îi va fi destinată acea lucrare autorul a declarat că o menise Iașului „orașul tuturor jertfelor, Iașului, leagănul unirei Românilor!”

Artiștilor mobilizați le-a fost pusă la dispoziție una dintre sălile de studiu ale Școlii de Belle-Arte din Iași spre a-și executa operele. Șederea lor acolo s-a prelungit mai mult decât era dispus să-i găzduiască directorul Gheorghe Popovici, ajungându-se chiar la reclamații către forurile tutelare, la somații și conflicte deschise. În școală nu mai erau disponibile decât două ateliere în care elevii își urmau instrucția după un orar concentrat. În ultima decadă a lunii septembrie 1917, doi dintre artiștii aflați sub arme, locotenentii Ion Theodorescu-Sion și Cornel Medrea, s-au adresat Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice pentru a li se da un atelier de la etajul superior al școlii spre a-și finisa operele¹⁵. **(Anexa 1)** În acel spațiu ei deja lucraseră până atunci și chiar deschiseseră o expoziție în aceeași lună, așa că se considerau în dreptul lor de a-și continua activitatea acolo. Ministerul trimitea cererea, spre deliberare, corpului profesoral care s-a întrunit pe 27 septembrie și, după o analiză judicioasă, a conchis să nu se poate acorda pictorilor militari acel atelier¹⁶. **(Anexa 2)** Ministerul a comunicat această decizie celor doi solicitanți pe 8 octombrie 1917, prin adresa nr. 37246¹⁷. Cu toate acestea răspunsul trimis contrazicea un concept scris la Minister cu o zi înainte, în care atât directorul Școlii de Belle-Arte cât și acela al Conservatorului erau invitați să pună „la dispoziția Dl. Theodorescu Sion pictor și Medrea sculptor, atelierul din stînga, unde se găsește arhiva, pentru ca D-lor să poată executa lucrările cu care sunt însărcinați de M.C.G. pentru muzeul național”¹⁸. Se pare că, totuși, ultima adresă a rămas în vigoare pentru că a suscitat o nouă întâmpinare din parte celor interesați a-și continua activitatea în acel spațiu cu care deja se obișnuiseră. Fără a se lăsa impresionați de răspunsul negativ, alți câțiva plasticieni din grup, au făcut o adresă către Minister la jumătatea lunii următoare. Cei trei

⁹ „Opinia” nr. 3067/26 Mai 1917.

¹⁰ Idem, nr. 3104/ 13 iunie 1917 – „Săptămâna aceasta vor pleca pe front toți pictorii și sculptorii care au cerut ministerului de război să poată lua schițe de pe front. Printre dînșii cităm prof. pictor Otto Briese și marele nostru. sculptor Severin, autorul monumentului aviatorilor Francezi și români căzuți pe câmpul de onoare. Toți artiștii au fost asimilați cu gradul de locotenent”.

¹¹ „Opinia” nr. 2972/29 ianuarie 1917 – „Sculptorul Severin care se află în localitate, s-a oferit să execute un monument al tuturor aviatorilor francezi căzuți în țară la noi. În acest sens i s-a pus la dispoziție un atelier la școala de arte, iar administrația va procura materialul necesar”.

¹² Idem nr. 3032/16 aprilie 1917.

¹³ Idem nr. 3036/31 aprilie 1917.

¹⁴ Șt. Vlădescu, *Arta în timp de Război*, în „Opinia” nr. 3098/6 iulie 1917, p. 2.

¹⁵ Arhivele Naționale, M.C.I.P., dosar 255/ 1917, f. 86.

¹⁶ Arhivele Naționale, M.C.I.P., dosar 255/1917, f. 84, 85.

¹⁷ *Ibidem*, f. 86 verso.

¹⁸ *Ibidem*, f. 84 verso.

pictori și doi sculptori – Remus Troteanu, Constantin Petrescu-Dragoe, T. Tomescu, D. Mățăuanu și I. Iordănescu – arătau că sala de la parter a școlii, destinată orelor de sculptură și devenită dormitor pentru militarii ruși, fusese evacuată doar la intervenția pe lângă comandamentul rus a plasticienilor spre a putea fi executate marile compoziții ce și le propuseseră, destinate muzeului militar. Însă tocmai în momentul când artiștii militari începuseră lucrări de mari dimensiuni, netransportabile în alt spațiu, directorul școlii insista să evacueze sala¹⁹. (Anexa 3) Rezoluția ministerială, așternută pe aceeași filă, a dat câștig de cauză artiștilor Marelui Cartier General, condiționându-le însă a avea grijă de patrimoniul școlii, de păstrarea curățeniei și „de a nu mai depune lemne netăiate în atelier” și, în același timp, însărcinându-l pe Gheorghe Popovici să-i supravegheze pe locatarii în uniformă „iar Domnii artiști să nu se socoată jigniți pentru această supraveghere necesară.” Peste câteva zile, pe 28 noiembrie, câțiva dintre aceiași plasticieni, își arătau recunoștința față de Minister pentru că au fost lăsați să activeze în respectiva sală și solicitau a le fi acordate legitimații cu care să-și justifice poziția în fața autorităților militare²⁰. Ministerul a emis acele adeverințe pentru Theodorescu-Sion, Ressu, Petrescu-Dragoe, Troteanu, Medrea și Mățăuanu.

În luna septembrie 1917 a fost pregătită o primă manifestare a artiștilor-soldăți. Presa anticipa evenimentul prin mici anunțuri inserate în coloanele zilnice. Pe 6 septembrie „Opinia” menționa: „Marele Cartier general a dat autorizația artiștilor sculptori și pictori mobilizați, cu gradul de locotenent, să facă o expoziție cu schițe prinse de pe câmpul de luptă. Expoziția se va deschide săptămâna viitoare la școala de Bele Arte din localitate, sub direcțiunea dlui Gh. Popovici, directorul școlii. Până acum au expus sculptorii Severin și Hette, pictorul Otto Briesse”²¹. Și în „Neamul Românesc” apărea o asemenea notiță, pe 9 septembrie²². În „Opinia”, după ce erau enumerați artiștii, se preciza că expoziția „nu va fi publică”²³. Motivul acestei decizii avea să fie dezvăluit în ultima decadă a aceleiași luni: o comisie a cercetat lucrările prezentate și a stabilit că nu toate corespundeau așteptărilor atât din punct de vedere al execuției cât și din acela al reflectării finalităților stabilite²⁴. Totuși, în paginile „Neamului Românesc” a fost publicat, în două numere, o cronică a acestei expoziții, sub titlul *Arta războiului nostru*, semnată de gazetarul Aurel Metroniu. În primul episod, autorul face o lungă introducere comentând nobilul obiectiv ce i-a reunit pe plasticieni sub arme: „Arta noastră, atât de puțin încurajată până acum, se vede chemată, într-o clipă atât de solemnă, să iea parte la o cuminecătură; se simte înălțată la rolul unui factor de educația națională și morală. (...) Trebuie să-și caute sincer și cu prețul tuturor ostenețelor sale inspirația de care are nevoie, inspirația de pe front, de pe linia de foc, dintre viață și moarte, unde se leagă și se desleagă țesăturile dramei noastre naționale și destinele viitorului nostru. Subiectele și motivele sale caută să fie caracteristice frontului nostru, căci numai așa ele vor putea ajunge și rămâne expresia clasică a războiului național de neatarnare deplină artistică și politică”²⁵. Din următoarele rânduri ale lui Metroniu reieșea că expoziția conținea mai mult schițe de intenție și nu lucrări finite: „De aceia, – și fără a uita că ne găsim în fața unor schițe în care execuția nu-și întrebunțează mai niciunul din mijloacele ei de desăvârșire și precizare, – judecând cele expuse de artiștii noștri după niște impresii generale, ne bucurăm că intențiile multora converg către scopul celor care i-au chemat să lucreze”. Mai departe, autorul își arăta aprecierea pentru lucrările câtorva dintre expozanți: Mantu, Stoica, Troteanu, Hârlescu, Petrescu-Dragoe, Lăzărescu, Cornescu, Ionescu-Doru și Theodorescu-Sion. Despre primii doi afirmă că „au în cele câteva pânze ce expun calitățile de concepție și factură recunoscute dinainte, care ni fâgăduiesc niște creații de maeștri ce au biruit greutățile artei și îndoelile dinainte de consacrare”. Troteanu părea a se afirma ca un plastician foarte prolific, ce executase un număr mare de pânze pe care cronicarul le citează: *Episod din lupta de la Mărășești, Ocuparea unei înălțimi, Atacul unei baterii, Schimbarea de poziție a artileriei sub bombardament, Un bivouac, Ridicarea unui rănit de pe câmpul de luptă, Evacuarea de răniți într-o stație, În tranșee și Înmormântarea camarazilor*. „(...) Toate – mărturisește

¹⁹ *Ibidem*, f. 92-92 verso.

²⁰ *Ibidem*, f. 102.

²¹ „Opinia” no. 3150/6 septembrie 1917.

²² „Neamul Românesc” nr. 247/9 septembrie 1917 – „La Școala de Bele Arte, pictorii și sculptorii atașați pe lângă armatele de pe front expun o parte din lucrările lor recente, inspirate din episoadele ultimelor lupte la care au asistat. Printre ei însemnăm pe Stoica, Ressu, Theodorescu-Sion, Schelet (sic), Cornescu, Iordănescu, Mățăuanu, Medrea, etc.”

²³ „Opinia” no. 3151/8 septembrie 1917.

²⁴ *Idem*, no. 3161/22 septembrie 1917 – „Artiștii pictori și sculptori mobilizați cu gradul de locotenent pe lângă Marele Cartier General cari au expus în sala cea mare de la Școala de Bele Arte schițe de pe front, li s'a examinat de către o comisiune lucrările executate pe câmpul de luptă. După cât știm foarte mulți dintrânșii au fost respinși pe motiv că execuția lucrărilor nu corespunde cu realitatea”.

²⁵ A. Metroniu, *Arta războiului nostru*, în „Neamul Românesc”, nr. 251/13 Septembrie 1917, p. 1.

Metroniu – ne pun deopotrivă în fața unei viziuni de o realitate și o viață care nu are nicio notă stridentă într-însele. Claritatea și seninătatea sunt însușirile lor comune.” Pe Toma Tomescu îl prezintă ca pe un „colorist de forță, de violență, nemerită cu subiectele de războiu. «Atacul» lui e o furtună, un uragan de mișcări și de colori, în care cerul se amestecă cu pământul și cu oamenii într-o deslănțuire furioasă, elementară. Concepția este grandioasă. (...) Nota sufletească, temperamentul visual și sumbru al pictorului domină; tratarea lui e largă și liberă, fără desemn și minuții, cu mișcări și colori vehemente...” La Eftimie Hârlescu este evidențiat caracterul psihologic al tipurilor de prizonieri istoviți și gânditori, tratați sumar, ce anunța că artistul „va găsi în războiul nostru teme potrivite firii sale meditative”. Petrescu-Dragoe este caracterizat drept „un observator personal, cu observații noi, vii, bogate – vede lucruri pe lângă care alții trec”. Lăzărescu și Ionescu-Doru au trăsături asemănătoare, sunt minuțioși și perfecționiști, nu lasă zone nefinisate „nu lasă destulă libertate de interpretare; centrul de atenție se mută mereu pe toată întinderea tabloului studiat fără gradație, dar cu o exactitate uimitoare.” Traian Cornescu expunea niște acuarele cu o mișcare dramatică dar o cromatică discretă, chiar dacă una dintre planșe reprezenta, *Reluarea Sovejei* scenă de luptă, violentă. Numeroasele studii de expresie și de mișcare ale unui Theodorescu-Sion revelau desenul său sigur și precis, susținut de sobrietatea coloritului. Macedonski demonstra „însușiri de concepție”.

Pe ceilalți, pictori mult mai valoroși, deja afirmați și prețuiți, care aveau să devină nume importante ale artei interbelice – Camil Ressu și Ștefan Dimitrescu – îi concentrează, în chip inexplicabil, la final și le acordă doar câteva cuvinte fugare, în vreme ce pe Poitevin, Băeșu și pe Brăescu îi plasează între paranteze la finalul articolului său. Poate realizase că unora dintre expozanți le acordase un spațiu mai mare decât altora în economia materialului său, spre a se disculpa în fața eventualilor cititori mai intransigenți și posesori de cunoștințe în domeniul artei, își lua precauția de a menționa că nu are pretenții de cronicar profesionist ci notase doar propriile păreri: „Dar nu facem nicio judecată critică, pentru care ni lipsește și pregătire și autoritate, ci numai o însemnare de impresii personale”.

Următoarea cronică, apărută peste două zile, a fost consacrată sculptorilor. Încă de la început, autorul deplângea absența din expoziție a lui Ion Jalea care, în timp ce se documenta pe front, căzuse rănit: „(...) Artistul care, plecat pe câmpul de luptă să nemurească pe eroi, a devenit el însuși martirul datoriilor nouă ale artei sale: sculptorul Jalea care, lovit de un obuz, zace într-un spital, lipsit de mâna stângă”²⁶. Apoi urmează o caracterizare generală a artiștilor dedicați artei tridimensionale: „D. Mateescu a păstrat cu deosebire masele compacte de luptători; d. Hahn (sic) siluetele și atitudinile individuale; d. Medrea motive de tratare meditativă și calmă; d. Iordănescu numeroase scene și felurite grupuri”. Ion Mateescu a prezentat mai multe proiecte de monumente, care „impun prin concepția simbolică, largă și viguroasă”: *Blocul de la Oituz*, *Atacul de la Muntele Mateiaș*, *Evacuare* și *La granița Moldovei*. Oscar Han modelase mai multe sculpturi de mici dimensiuni în care reprezentase soldați în diverse atitudini, la atac și apărare, la odihnă și în convalescență. „Individual luate, au fiecare valoarea lor artistică și documentară, dar ele ar putea fi utilizate ca elemente în grupuri de sinteză” – sugera Metroniu. Medrea a executat mai puține lucrări dar toate păreau a fi remarcabile: *Grup de prizonieri*, *Soldat cu obuz* și *Mutarea unui tun*. În lucrările *Postul de telefon*, *Înmormântarea* și *Gornistul rănit*, Iordănescu denota „bogăția de imagini, fecunditatea și dragostea de muncă evidențiată prin felurimea scenelor și grupurilor prinse după natură”.

Era strecurată chiar și o critică la adresa desenelor lui Severin pentru un monument ce trebuia să simbolizeze idealul național dar care nu erau suficient de elocvente, cronicarul reclamând o machetă în care să se vadă mai bine silueta, perspectiva și intențiile autorului. De asemenea, era pusă întrebarea de ce nu fuseseră invitați și arhitecții să facă parte din grup pentru a contribui la „comemorarea artistică a războiului nostru de realizare a idealului național”. Ca o concluzie, cronicarul își exprima optimismul că plasticienii aveau să-și concretizeze schițele în opere de valoare: „Încheiem impresiile noastre cu speranța că artiștii noștri cari și-au dat osteneala de-a culege conștiincios impresii de pe front, vor avea cu vremea puțința să le cristalizeze în creații sincere, originale și românești, vrednice și de momentul istoric în care trăim și de era nouă ce o deschid în evoluția artei naționale”.

Despre această expoziție Barbu Brezianu nu a făcut nici o mențiune în articolul său, vorbind doar despre cea organizată la începutul anului următor, în ianuarie 1918, care fusese însoțită și de un pliant foarte simplu, o pagină tipărită pe ambele fețe, pe care era dată lista lucrărilor prezentate și autorii lor²⁷. Este drept

²⁶*Ibidem*, nr. 253/15 septembrie 1917, p. 1.

²⁷ *Expoziția de Pictură și Sculptură a artiștilor mobilizați* [la] M. C. G., *Catalog*, Iași, Ianuarie 1918 în Arhiva Barbu Brezianu de la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”; Barbu Brezianu, *op. cit.*, p. 149–150.

că această manifestare a fost mai importantă decât prima, a fost deschisă publicului și a fost comentată în mai multe cronici apărute în cele câteva periodice ieșene ale vremii.

Presa se grăbea să promoveze acest eveniment de mare însemnătate și atractivitate pentru un oraș obosit, blazat și secătuit de resurse ca Iașiul din timpul refugiului: au apărut anunțuri în toate ziarele locale – „Mișcarea”²⁸, „Opinia”²⁹, „România”³⁰ și „Neamul Românesc”³¹. În cel dintâi era făcută o prezentare grandilocventă manifestării: „Expozițiunea este consacrată războiului nostru sfânt și ea cuprinde opere în care artiștii noștri au eternizat momente solemne și istorice din viața vitejească a ofițerilor și soldaților noștri”³².

Ștefan Dimitrescu a elaborat două proiecte pentru un afiș și pentru coperta catalogului, ambele păstrate la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române și recent prezentate public în expoziția *Mărturii din Războiul cel Mare. Grafică din colecțiile Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române* și reproduse în catalogul acesteia³³. Ambele compoziții au în centru câte un artist în uniformă care lucrează în plein-air, cel dintâi cu paleta și penelul în mână, în fața șevaletului, privind peste umăr la o scenă de luptă corp la corp ce se derulează la oarecare distanță, în spatele unei rețele de sârmă ghimpată³⁴ (Fig. 5), cel de-al doilea, îngenunchat, surprins din unghi plonjant într-un racursi foarte îndrăzneț, modelează un soldat pornit la asalt, cu arma întinsă, agresiv, înainte. Și acest plastician în uniformă observă, tot de la distanță, un atac la baionetă asupra tranșelor inamice³⁵ (Fig. 6). Cele două lucrări sunt executate în creion dar, pe cea dintâi, anumite zone, precum mâna și fața artistului-soldat, sunt conturate cu tuș. Tratarea personajelor este ușor caricaturală, pictorul având niște picioare foarte subțiri, bine strânse în moletiere și bocanci enormi. Sub compoziții este scris cu majuscule, în primul caz „Expoziția/ de/ pictură și sculptură/ a/ artiștilor mobilizați/ M. C. G” în vreme ce, într-al doilea, titlul este doar fragmentar „Expoziția/ de/ pictură și sculptură/ a”. Aceste proiecte se pare că nu au fost vreodată tipărite căci nu avem cunoștință nici de vreun afiș nici de vreun catalog care să folosească sugestiile grafice ale lui Dimitrescu. Catalogul imprimat cu acel prilej a fost unul foarte modest, doar o simplă coală de hârtie pe care era dată lista, în ordine alfabetică, a artiștilor expozanți și titlul lucrărilor de pe simeză, fără vreo ilustrație sau detalii privind tehnica și dimensiunile exponatelor.

Vernisajul a avut loc pe 26 ianuarie 1918, la orele 12, în localul Școlii de Belle-Arte de pe Strada Arcu nr. 7. La eveniment, după cum informa reporterul ziarului „România”, a participat regina Maria însoțită de fiicele ei, principesele Elisabeta, Maria și Ileana și mai multe oficialități civile și militare precum generalul Constantin Prezan, prefectul poliției Gheorghe Matei Corbescu, generalul italian Bennot, șeful misiunii militare a țării sale la noi, generalul rus Zinogratz, ministrul sârb Marincevici, ministrul elvețian Beissier și mareșalul palatului regal, Leon Mavrocordat³⁶ (deși la acea dată acesta nu mai deținea această poziție). Reporterul periodicului „Mișcarea” aducea informații suplimentare – unele chiar contradictorii – despre vernisaj. Astfel, el spunea că evenimentul ar fi început la orele 11 și s-ar fi terminat la orele 12. Între cei deja menționați ca prezenți în coloanele publicației competitorare el mai amintea pe Irina Procopiu, doamnă de onoare a reginei, pe atașatul militar sârb, colonel Hagici, pe generalul Toroceanu și colonelul Ioanid de la Marele Cartier General și pe Henri Catargi (tatăl pictorului cu același nume, aflat și el pe front în acea vreme), mareșal în funcțiune al palatului³⁷. Se preciza că: „Expozițiunea, aranjată în patru mari saloane ale localului școalei de Belle-Arte, se prezintă într-un chip excelent atât din punct de vedere al bogăției de lucrări cât și ca valoare artistică a acestor lucrări”. Taxa de intrare fusese, în ziua deschiderii, destul de mare, de 20 de lei iar suma ce urma a fi adunată era destinată orfanilor de război³⁸. Chiar dacă era o simplă notiță care anunța deschiderea expoziției, autorul ei făcea o entuziastă recomandare operelor de pe simeză: „Expoziția prezintă un deosebit interes întrucât artiștii au alcătuit o operă utilă și folositoare și nouă și viitorimei. Se disting mai multe lucrări, printre ele «Grenadierul» a sculptorului R. Hette prinsă într-un chip

²⁸ „Mișcarea”, nr. 3/5 ianuarie 1918; nr. 15/20 ianuarie 1918.

²⁹ „Opinia”, nr. 3260/28 ianuarie 1918.

³⁰ „România”, nr. 327/27 ianuarie 1918.

³¹ „Neamul Românesc”, nr. 27/28 ianuarie 1918.

³² „Mișcarea”, nr. 15/20 ianuarie 1918.

³³ Cătălina Macovei (coordonator), *Mărturii din Războiul cel Mare. Grafică din colecțiile Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române*, catalog de expoziție, Biblioteca Academiei Române, București, 2017, p. 28.

³⁴ Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, inv. 2625.

³⁵ *Ibidem*, inv. 3268.

³⁶ *Deschiderea Expoziției de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați la Marele Cartier General*, în „România”, nr. 327/27 ianuarie 1918.

³⁷ *Deschiderea expoziției artiștilor pictori și sculptori mobilizați*, în „Mișcarea”, nr. 21/ 27 ianuarie 1918, p. 2.

³⁸ „Opinia”, nr. 3260/28 ianuarie 1918.

minunat, a făcut pe M. S. Regina să felicite personal pe artist”³⁹. În ziarul „Mișcarea” din 26 ianuarie era dată lista autorilor și a lucrărilor expuse, preluată identic din catalog⁴⁰. Același periodic anunța, într-o succintă notă, succesul expoziției în care se remarcă lucrările sculptorilor Han, Medrea și Mateescu precum și picturile lui Emilian Lăzărescu „prin puterea lor de compoziție, culoare și făptura lor măiastră”, precizând, de asemenea, prețul de intrare, în valoare de 3 lei⁴¹.

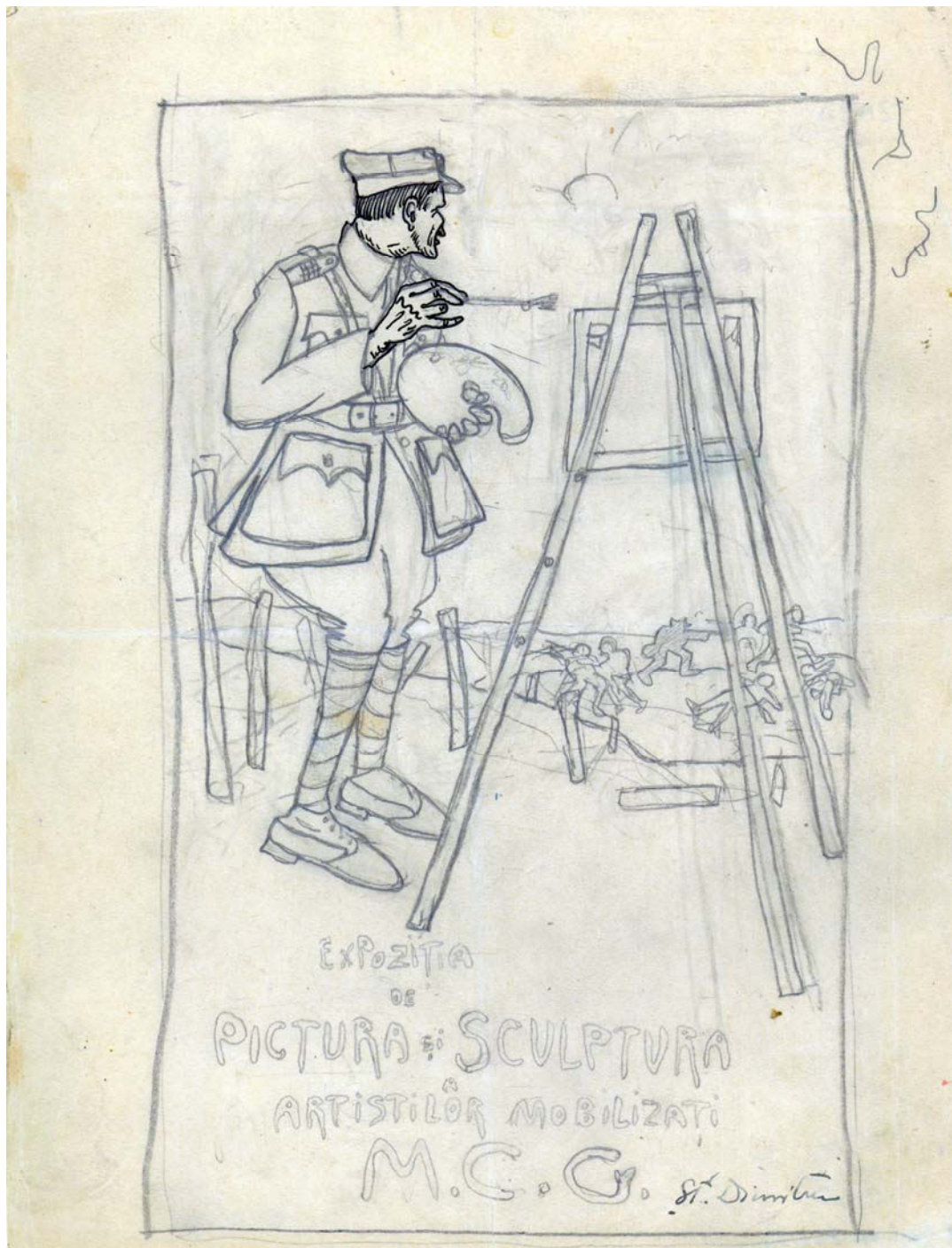

Fig. 5. Ștefan Dimitrescu, proiect de afiș pentru „Expoziția de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați la M. C. G.”, creion și tuș, Biblioteca Academiei Române (în continuare B.A.R.).

³⁹ Idem, nr. 3261/29 ianuarie 1918.

⁴⁰ *Expoziția de la Bele-Arte. Ce expun pictorii și sculptorii mobilizați de M. C. G.*, în „Mișcarea”, nr. 20/26 ianuarie 1918, p. 2.

⁴¹ „Mișcarea”, nr. 26/2 februarie 1918, p. 2.

Fig. 6. Ștefan Dimitrescu, proiect pentru coperta catalogului „Expoziției de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați la M. C. G”, creion, B.A.R.

Pentru a atrage publicul, presa revenea adesea cu noi știri și detalii. Astfel, după 9 zile de la vernisaj, în „Opinia” apărea o notiță care informa că încasările de la biletele de intrare sunt bune și fondurile vor folosi orfanilor, reiterând finalitatea activității expozanților: „Se știe că aceste lucrări vor îmbogăți muzeul de război, ce urmează a fi creat”⁴². Expoziția a fost deschisă până la finele lunii februarie iar orarul de vizitare era zilnic de la 10 la 18 (o altă informație dădea orarul ca fiind între 9 și 18)⁴³.

Periodicele ieșene s-au întrecut a da cronici ale expoziției, unele foarte elogioase, altele mai rezervate sau chiar critice. Cronicarul *Mișcării* ce semna cu pseudonimul Fest se arăta entuziasmat de rezultatul activității artiștilor în uniformă: „Această expozițiune prezintă un interes deosebit atât prin valoarea artistică a lucrărilor cât și prin subiectele acestor lucrări – Artiștii pictori și sculptori mobilizați, grație mijloacelor cari li s-au pus la dispoziție, au putut vizita frontul nostru de luptă, mergând până în primele linii de foc, de unde au cules diferite scene de vitejie ale oștirei române pe cari le-au immortalizat pe pânză sau în sculptură.

De la început trebuie să recunoaștem că tinerii noștri artiști pictori și sculptori, înțelegând pe deplin frumoasa misiune ce li s-a încredințat, și-au pus la contribuție tot talentul lor, reușind să creeze opere cari vor fi o podoabă remarcabilă pentru muzeul de război, proiectat a se înființa și în care se vor aduna toate relicvele luptelor românilor pentru dezrobirea neamului”⁴⁴. După aceea, autorul începe comentariul oferind o ierarhizare proprie în care, pe primul loc era plasat D. Stoica „un talent remarcabil care dovedește mult temperament și multă originalitate” în lucrările *Capturarea unui convoi inamic* și *Lupta de la Mărășești*. Următoarele nume care figurează în lista de excelență a cronicarului *Mișcării* sunt acela al lui Alexis Macedonsky cu lucrarea *În patrulare*, al lui Poitevin-Scheletti cu *Trimiterea unei recunoașteri iarna* – care „are multă vigoare iar efectul de lumină (...) se relevă printr-o tehnică deosebită” –, pânza *La Siret* a lui Toma Tomescu „are o deosebită originalitate”, cele două compoziții ale lui Ressu, *Ecaterina Teodoroiu* și *Primul val* (Fig. 7) dovedeau talentul artistului, Mantu era evidențiat pentru tabloul *La Mărășești* iar Troteanu pentru *Atacul regimentului 32 infanterie* și *Baterie bombardată* (Fig. 8); *Retragerea din Dobrogea* de Theodorescu-Sion „merită a fi relevat, fiind de o originalitate deosebită”. Autorul își încheia notele enumerând și pe ceilalți pictori expozanți, fără a le comenta operele – Lăzărescu, Petrescu-Drăgoe, Ionescu-Doru, Briese, Băeșu, Bacalu, Brăescu, Christoloveanu, Cornescu, etc. – și promitea o revenire cu materialul despre sculptori ce avea să se întâmple după câteva numere. În acesta, Fest a procedat la ierarhizări, la fel ca în precedentul articol. Cel mai apreciat era Alexandru Călinescu pentru grupul său *La baionetă*, urmat de Mățăuanu cu *Grenadierul*, la care, însă, avea obiecții pentru excesul de detalii: „Este o lucrare de valoare, studiată și redată cu multă minuțiozitate, ba poate chiar prea multă ceea ce, – fără supărare – îi cam scade valoarea artistică. Un artist trebuie să fie preocupat mai mult de ansamblul artistic și originalitatea lucrării decât de regularitatea și minuțiozitatea micilor detalii”⁴⁵. Autorul făcea o descriere a lucrării alegorice a lui Severin, *Moldova*, care nu s-a păstrat și nici nu a fost reprodusă în epocă: ea înfățișa „un cap de femeie, îmbrăcată în armură și cu coiful roman pe cap”. Cronicarul lăsa să se înțeleagă că, deși cu oarecare clemență se putea spune că era o operă bună, de la autorul ei se așteptase ceva mai mult. *Ștafeta în apărare* a lui Iordănescu era o creație originală. Dintre cele trei exponate ale lui Medrea⁴⁶ cel mai mult merita prețuit grupul de prizonieri, iar la Mateescu atrăgea atenția singura sa operă, *Blocul de la Oituz*. Stănescu era unicul care cioplise o compoziție în lemn, iar Chiciu se evidenția prin grupul *În tranșee*. Ceilalți expozanți – Han, Hette și Tudor – au fost doar enunțați, fără comentarii, iar despre Jalea nu se făcea vreo mențiune.

În ziarul „România”, scriitorul și publicistul Corneliu Moldovanu semna, sub inițialele C. M., o cronică a expoziției în care lauda inițiativa comandanților care formaseră grupul de artiști și pe aceștia pentru că, odată purtând uniforma ostășească, au abordat subiecte de care, în alte împrejurări, nu s-ar fi apropiat, chiar dacă rezultatele nu erau, după părerea sa, niște capodopere – iar în acest sens oferă explicații verosimile privind motivele care au dus la acest final: „Autoritățile militare mobilizând pe pictori și sculptori în însăși sfera profesiei lor, au avut o idee fericită. Expoziția de astăzi nu numai că întrece așteptările, dar făgăduiește foarte mult pentru viitor.

⁴² „Opinia”, nr. 3266/5 februarie 1918.

⁴³ „România”, nr. 347/20 februarie 1918; „Mișcarea” nr. 32/ 10 februarie 1918, p. 2.

⁴⁴ Fest, *Expozițiunea artiștilor mobilizați. I. Pictura*, în „Mișcarea”, nr. 24/31 ianuarie 1918, p. 1.

⁴⁵ Idem, *Expozițiunea artiștilor mobilizați. II. Sculptura*, în „Mișcarea”, nr. 29/7 februarie 1918, p. 1.

⁴⁶ În catalog, Cornel Medrea figurează cu lucrările *M. S. Regina Maria* (medalion în bronz) (nr. 56), *Mutarea unui tun* (nr. 57) și *Prizonieri* (nr. 58).

Fig. 7. Camil Ressu, *Primul val*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura nr. 2/ mai 1935.

Fig. 8. Remus Troteanu, *Baterie bombardată*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 3/iunie 1935.

Haina militară i-a făcut pe artiștii noștri să îndrăznească mai mult, i-a îndemnat să atace subiecte mari și să caute a realiza pe pânză sufletul și psihologia mulțimii. În alte împrejurări poate că nici unul dintre ei sau foarte puțini s-ar fi gândit să fixeze în armonii de linii și culori strălucitele pagini ale epopeei noastre. Și ar fi fost o pierdere... Istoria vitejiei românești are dreptul să ceară de la toate categoriile de artiști ilustrarea episoadelor glorioase și cristalizarea estetică a momentelor unice prin vitejie și jertfă.

Fig. 9. I. Theodorescu-Sion, *În retragere*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

Fig. 10. Traian Cornescu, *Reluarea Sovejei*, ulei pe lemn, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

Ar fi nedrept însă, pentru judecarea Expoziției actuale, să luăm ca termen de comparație capodopera. Artiștii n-au avut la îndemână nici materialul, nici timpul de concepție și execuție, ca să poată făuri opere eterne. De altminteri, multora dintre expozanți le lipsește acea disciplină a muncii și acea cutezanță a

talentului care te face să «poți». Artiștii noștri sunt deprinși mai mult cu lucrurile mici, cu peisajuri, colțuri din viață, schițe și miniaturi dar nu și cu complexurile de gândire care cer un travaliu și o forță deosebită de executare. Toți, aproape toți, au destul talent ca să izbutească în «detaliuri», nici unul însă, fără rare excepții, n-a căutat să realizeze «ansambluri». (...) Prin urmare, dela început, nu trebuie să ne așteptăm la opere terminate, definitive. (...)»⁴⁷.

După această introducere, era făcută o prezentare a exponatelor, cu succinte comentarii la creațiile mai însemnate, mai evocatoare. Este dată o informație deosebit de importantă, anume că expoziția fusese aranjată în patru săli ale Școlii de Belle-Arte, atât la parter cât și la etaj. Cronicarul estima că erau expuse „mai bine de 70 tablouri, sculpturi, schițe, deseneuri”⁴⁸. Lucrările cele mai bune fuseseră grupate în sălile de jos. Sunt laudate pânzele lui Mantu cu încheștarea de la Mărășești și *Spionul, Retragerea* (Fig. 9) lui Theodorescu-Sion cu „un cer mânios, ciudat, amenințând un convoi de învinși”, *Primul val și Ecaterina Teodorescu* de Camil Ressu. În altă sală, *Capturarea unui convoi inamic* și lucrarea neterminată *Lupta de la Mărășești*⁴⁹, ambele de Stoica, „abundă în frumoase calități de compoziție”. Nu sunt menționate titlurile picturilor lui Emilian Lăzărescu dar se precizează că „obțin sufragiile publicului prin îngrijirea coloritului și minuțiozitatea detaliului”. *Reluarea Sovejei* (Fig. 10) de Traian Cornescu este „foarte sugestivă” iar *În patrulare* de Macedonsky este apreciată drept „lucrare impresionistă, cu un colorit plăcut”. La etaj erau concentrați Ștefan Demetrescu (sic) – al cărui tablou *Un cămin din Cașin* cunoscut mai târziu sub titlul de *Morții de la Cașin*, era „de un realism crud, care te întristează”⁵⁰ – Eftimie Hârlescu cu *Prizonierii* săi, Poitevin cu un tablou de iarnă⁵¹, Petrescu-Dragoe cu *Scrisoarea din sat*, Ionescu-Doru cu „cinci priveliști”⁵². Tot acolo se afla și lucrarea cea mai impozantă: „Atacul reg. 32 de infanterie» a lui Troteanu e cea mai mare pânză din expoziție, dovedind, cu toate cusururile evidente, un progres în cariera pictorului”. Ceilalți pictori care făceau parte din grup erau doar enumerați fără a fi date amănunte despre rezultatele eforturilor depuse: Bacalu, Brăescu, Briese, Băeșu, Christoloveanu, Constantinescu și Tomescu. Cronicarul părea a fi fost curpins de oboseală sau de plictiseală căci nici la sculptori nu dădea prea multe detalii: menționează *La baionetă* de Călinescu, *Patrula* de Han, basorelieful *Mutarea unui tun* (Fig. 11) de Medrea, *Ștafeta*⁵³ (Fig. 12) de Iordănescu, *Grenadierul* de Mățăuanu, lucrarea simbolică *Moldova* de Severin. Era amintit și Ion Jalea cu „o frumoasă schiță”⁵⁴ iar despre statuetele lui Gheorghe Tudor spunea că „dovedesc același mare talent pe care l-am apreciat la expozițiile anterioare”⁵⁵. Cea mai amplă caracterizare în care rezida o nedisimulată prețuire o arăta lui Mateescu pentru un proiect de monument, *Blocul de la Oituz* (Fig. 13) „o lucrare concepută pentru a fi tăiată în piatră, în dimensiuni mari. Va fi impunător monument” – ce-i drept, lucrarea impresionează prin stilul încheștat, concis și elocvent de figurare a soldaților, lipiți unul de altul, formând un tot compact, privind hotărâți, neînfricați, înainte, decizi a rezista cu orice preț. Ca și în cazul pictorilor de mai mică importanță, ceilalți sculptori erau doar enumerați – Hette, Chiciu și Stănescu – făcând precizarea, oarecum concesivă, că „prezintă lucrări reușite”.

Este ciudat că, alături de numele deja cunoscute din lista – cu completările de rigoare – a artiștilor chemați să lucreze pentru armată, mai apare un artist, atât în enunțul cronicarului cât și în catalog: I. Christoloveanu care expunea două pânze, *Prin rețele* și *În tranșee*, catalogate sub numerele 6 și 7.

Un alt caz bizar este acela al pictorului Petre Bulgăraș care, deși nu-și avea numele consemnat în catalog, era anunțat de presă ca expunând câteva portrete în creion ale membrilor familiei regale: regina Maria⁵⁶,

⁴⁷ C. M., *Expoziția artiștilor mobilizați*, în „România”, nr. 328/28 ianuarie 1918, p. 1.

⁴⁸ Catalogul expoziției cuprinde doar 62 de lucrări, vezi nota 21.

⁴⁹ În catalog, Stoica figurează cu două lucrări *Capturarea unui convoi inamic* (nr. 32) și *Din luptele de la Turtucaia* (nr. 33), așa că este evident că autorul cronicii se înșela asupra titlului uneia dintre lucrări.

⁵⁰ Titlul lucrării nu era dat, dar din descrierea sumară se poate trage concluzia că era vorba de *Morții de la Cașin* care, în catalog, era intitulată *Un cămin din Cașin* (nr. 13). Ștefan Dimitrescu figura cu încă o lucrare *La pâine* (nr. 14).

⁵¹ În catalog apare titlul *Trimiterea unei recunoașteri iarna* (nr. 28).

⁵² În catalog figurează *Gara din Tecuci* (nr. 17), *Gara din T. Ocna* (nr. 18), *Ruina bisericei din T. Ocna* (fig. 19), *Post de comandă* (nr. 20) și *Ruine* (nr. 21).

⁵³ În catalog, titlul exact este *Ștafetă în apărare* (nr. 51).

⁵⁴ În catalog figura cu două lucrări *Cai la odihnă* (nr. 52) și *Schițe de pe front (desen)* (nr. 53).

⁵⁵ În catalog figura cu două lucrări *Tovarăș* (nr. 61) și *Refugiați* (nr. 62).

⁵⁶ Peste câteva luni, presa anunța că suverana i-a acordat artistului grația de a-i poza iar acesta a multiplicat acea lucrare și a difuzat-o public – „M. S. Regina Maria, binevoind a poza pictorului Bulgăraș în «Soră de caritate», costumul obișnuit al Augustei noastre Regine din ultimii doi ani, pictorul pentru a populariza acest unic portret, a reprodus în litografie amirabil reușită, un număr restrâns de exemplare pe care le-a pus la dispoziția amatorilor, prin câteva magazine din Iași” cf. „Opinia”, nr. 3443/15 septembrie 1918, p. 2.

principele Elisabeta și Maria, și principii Carol și Nicolae⁵⁷. Poate aceste desene fuseseră adăugate în expoziție după deschiderea acesteia și după tipărirea catalogului. După încheierea ostilităților, două dintre aceste portrete, cel al principelui Carol (Fig. 14) și al principesei Mărioara (Fig. 15) au fost reproduse în periodicul cultural, atât de bine și de bogat ilustrat, „Lectura pentru toți”, aflat sub direcția criticului literar Eugen Lovinescu.⁵⁸ De altfel, tot Bulgăraș executase și portretul generalului rus Dmitri Grigorievici Șerbacev, comandantul trupelor imperiale din Moldova (Fig. 16), ce a fost dat publicității tot în revista lui Lovinescu, la finele verii lui 1919⁵⁹.

Fig. 11. Cornel Medrea, *Mutarea tunului*, ghips, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

Fig. 12. I. Iordănescu, *Ștafeta în apărare*, ghips, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

⁵⁷ „România” nr. 341/13 februarie 1918 – „Pictorul Bulgăraș expune la Expoziția pictorilor mobilizați portretele în creion, a M. S. Reginei și a A. R. Principeselor Elisabeta și Maria și Principilor Carol și Neculai”.

⁵⁸ „Lectura pentru toți”, nr. 3/februarie 1919, p. 139, 140.

⁵⁹ *Ibidem*, nr. 9/ august 1919, p. 573.

Fig. 13. I. Mateescu, *Blocul de la Oituz*, în „Pictura și Sculptura” Nr. 2/ mai 1935.

Fig. 14. Petre Bulgăraș, *Principele Carol*, în „Lectura pentru toți” nr. 3/februarie 1919.

Fig. 15. Petre Bulgăraș, *Principesa Maria*, în „Lectura pentru toți” nr. 3/februarie 1919.

Fig. 16. Petre Bulgăraș, *Generalul Dmitri Grigorievici Șerbacev*, în „Lectura pentru toți” nr. 9/ august 1919.

O altă cronică a expoziției apare, sub semnătură experimentatului gazetar Nichifor Crainic, în ziarul „Neamul Românesc” al lui N. Iorga, pe 30 ianuarie 1918. Este, de departe, cel mai competent comentariu, cu notă critică și adesea sarcastică la adresa expozanților și a lucrărilor lor. Încă de la început, autorul remarcă dificultatea cu care au fost confrunțați plasticienii supuși ordinelor militare și constrânși să urmărească o tematică, în majoritatea cazurilor, străină preocupărilor lor curente, pentru care nu erau pregătiți, nici tehnic, nici moral. În acțiunea lor se sesiza dihotomia documentar/realist și plastic/liric – care nu a avut totdeauna un rezultat fericit cauzat de faptul că aceste două traiecte nu puteau fi suprapuse: „Mobilizarea aceasta, cu scop de a cânta războiul în colori are și avantajile și desavantajile ei. (...) Artele plastice, în primul rând, sunt chemate să susție în fața generațiilor viitoare, ideea națională didactică. Icoanele – s-a zis de mult – sunt Biblia oamenilor simpli și a tuturor.

În cazul expoziției noastre însă, o autoritate, străină de artă, se suprapune libertății artistului, mai cu seamă când îi formulează un scop unic: artă de război. Alegerea subiectelor este un act liber, o spontaneitate în care se cuprind preferințele temperamentului și puțința de realizare. Toate acestea sunt stânjenite în fața formelor de autoritate, și iată pe un artist delicat nevoit să atace scene eroice pentru care se cere linie mare și suflet epic – altceva decât un buchet de liliac sau felia roșie a unui pepene. Astfel, nu-i de mirare că, intrând, vei găsi chitariști cari încearcă naiul și vioriști cari se chinuiesc să sune din trâmbiță”⁶⁰. Ultima frază este încărcată de o mușcătoare ironie pe care, imediat după aceea, cronicarul o explică prin analize pertinente: Troteanu este dulceag, „coloritul său e o efusiune lirică, mătăsoasă” nepotrivită atacului; Ionescu-Doru „e prudent și sincer” în peisajele sale cu ruine; rănitul lui Bacalu este înduioșător; „supt obsesia maestrului Grigorescu, d. Brăescu face un fel de «Întoarcere de la târg» iarna, și o intitulează «Refugiați»”; Christoloveanu, un liric; deși desenul lui Mantu era bun „coloritul său e prea diluat pentru o vânjoasă încordare ca aceea de la «Mărășești»”; „realismul brut, prosaic” cu care a reprezentat-o Ressu pe Ecaterina Teodoriu i se pare nepotrivit, pentru că, după părerea lui Crainic,

⁶⁰ Nichifor Crainic, *Expoziția de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați la Marele Cartier General*, în „Neamul Românesc”, nr. 29/30 ianuarie 1918, p. 1–2.

„viteaza fecioară cere în adevăr un vâl de legendă, de idealizare”. Autorul are, însă, și preferințe și cuvinte de laudă pentru câțiva artiști: Hârlescu, în «Prisonieri» surprinde „un aer grav, într-adevăr de războiu”; Ștefan Dimitrescu „cu o concepție îndrăznească și profundă, realistă într-o neasemănată armonie de tonuri (...) prinde minunat aceeași notă românească, nu eroică, ci tragică” în «Căminul din Cașin». Emilian Lăzărescu este, pe de-o parte laudat, cu o clementă amabilitate, și pe de alta, criticat în notă sarcastică pentru felul cum și-a tratat compozițiile: „Colorile sale cad acum fastuoase și hiperbolice pe un convoi de refugiați români, transformându-l într-o caravană multicoloră orientală, foarte pitorească⁶¹. Scenele sale de războiu, clare până la cel mai depărtat amănunt, sunt lucrate cu o minuțiozitate didactică, cu o artă de fotograf care mărește și într-o manieră parfumată – e cum ar secera cineva cu mâinile înmănușate. Exerciții de casarmă, manevre, dar nu e războiu; lăsând la o parte calul acela, de lemn, poticnit în mijlocul pânzei” (Fig. 17). Mai pe placul cronicarului a fost Stoica, și nu era de mirare pentru că el avusese de multă vreme preocupări pentru genul artei cu tematică războinică: „Două elemente trec în neîntreruptă continuitate pe pânzele lui Stoica: țăranii și caii. În pictura noastră caii sunt ai lui, cum sunt boii ai lui Grigorescu. Adâncă lui simpatie pentru țăran îl face să descopere nota caracteristică a epopeii noastre, nota țăărănească. Din câți au încercat să ni dea Mărășeștii, el singur a izbutit în voinicii aceia aspri, vânjoși, desbrăcați la cămașă, izbind cu patul puștii. Adăugând un suflu de nobleță la vigoarea pânzelor sale, Stoica își va împlini titlul de pictor epic prin excelență”. Și Cornescu a beneficiat de laude pentru *Reluarea Sovejei* dar a avut parte și de critici la adresa celeilalte pânze, *În patrulă* care „e un subiect de caricatură”. Are aprecieri și pentru Tomescu și opera sa *La Siret* „Contrastul e original, e tratat cu forță și dă o emoție care durează. Tomescu are invenție și vigoare dură, calități care îi îngăduie să se simtă foarte bine în atmosfera tare a luptei”. Dar cele mai multe laude i-au fost acordate lui Theodorescu-Sion „un pictor singular, care își cugetă mult arta pe care o face (...). Niciodată nu-și lasă rarul său instinct estetic să irumpă în revărsări lesnicioase, ci îl intelectualizează neconținut și-l abate, urmărit de teama de a nu fi banal. Linia sa e simplă, e simplificată, e severă, și vedește o inteligență totdeauna biruitoare față de nota comună. Cu astfel de însușiri, artistul cuprinde în colorile sale seriosul și dramaticul vieții. Preferă și ne face să preferăm suferința. «Retragerea din Dobrogea» e o bucată cu adânci răsunete sufletești, cu măiestre lumini și umbre, cu masa aceea de soldați încovoiați, biciuiți de furtună, cu casa care rămâne în fund luminată ca să dea și mai viu regretul părăsirii – o pânză dramatică ce se ridică la simbol”.

Sculptorii sunt analizați într-un paragraf separat și pentru fiecare dintre ei are câte un comentariu favorabil. Remarcă faptul că trei artiști au modelat fiecare câte un aruncător de grenade: Mățăuanu, Hette și Mateescu (care, însă, în catalog este înscris doar cu *Blocul de la Oituz*, apreciat de Crainic pentru masivitatea sa). La Medrea evidențiază „strădania mușchiulară a soldaților cari mută tunul și liniile curbe, de prăpăd și de oboesală, ale «Prisonierilor»” (Fig. 18). Și pentru Gheorghe Tudor au fost găsite cuvinte de prețuire, chiar dacă lucrările sale erau de foarte mici dimensiuni și treceau aproape neobservate. Una dintre ele era plină de umor prin descrierea unui muscal: „O notă ironică, unică, aduce statueta tipică, reprezentativă, a «Tovarășului» molău, impasibil, înarmat numai cu ustensilele gastronomice, care trece absent, mâncând semințe. Lucrat în linii calde, fără nici o exagerare, umorul neapărat îl stârnește naturalul, adevărul, și te face să guști senzația unei răsbunări nevinovate” (Fig. 19).

În numărul din ziua următoare era dată o erată care atrăgea atenția că „s-au trecut pe seama d-lui Christoloveanu aprecieri care sunt pentru d. Aurel Constantinescu”⁶².

Supărat de anumite aserțiuni ale colaboratorului său, N. Iorga intervenea, într-un articol publicat pe 3 februarie 1918, pentru a clarifica unele aspecte confuze și pentru a-l pune la punct pe Nichifor Crainic pentru criticile sale, considerate nefondate⁶³. (Anexa 4) Îl apostrofa, cu ton academic, pe cronicar că a întrebuițat categoriile estetice pentru a evalua lucrările, în loc să deceleze mesajul lor realist și latura documentară a demersului. Îl ironiza pe Crainic că preferă modernismul „în care lucrurile au alte forme și alte culori decât acelea cu care sunt deprinși ochii noștri de ființe omenești comune.” Apoi, istoricul își amintea, cu nostalgie, de vremurile când, altădată, armatele erau urmate de artiști care căutau să surprindă „tipurile și momentele, și condeii lor, prins de frigurile tragediei umane, schița din fugă pe unele și pe altele, dând în adevăr, după prelucrarea cuvenită, *pagini de istorie*. (...) Până la ultimele lupte n-a fost războiu care să nu fi fost fixat în acest chip de creionul harnic al oamenilor cu talent cari *știa de ce sunt acolo*”.

⁶¹ În catalog, Lăzărescu figurează cu două lucrări *La atac (Mărășești)* (nr. 22) și *Artileria germană sub focul artileriei române* (nr. 23), așa că lucrarea cu refugiații despre care vorbește cronicarul fusese, poate, adăugată ulterior.

⁶² „Neamul Românesc”, nr. 30/31 ianuarie 1918, p. 1.

⁶³ N. Iorga, *Printr-o expoziție de pictură...*, în „Neamul Românesc”, nr. 33/3 februarie 1918, p. 1.

Fig. 17. Emilian Lăzărescu, *Artileria germană sub focul artileriei române*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 3/ iunie 1935.

Fig. 18. Cornel Medrea, *Prizonieri*, ghips patinat, în „Pictura și Sculptura” nr. 2, mai 1935.

Fig. 19. Gheorghe Tudor, *Rus adormit pe cal sau Tavarâș*, ghips, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

Și, pentru a-și exemplifica zisele, îi amintea pe artiștii de front străini care au immortalizat epopeea Independenței noastre din 1877 – despre care urma să scrie chiar el nu peste mult timp⁶⁴ – și apoi cita, punctual, pe Auguste Raffet, Vasili Vasilievici Vereșceaghin și Nicolae Grigorescu, afirmați plenar în stilul documentar de război. Comparați cu proteicii înaintași evocați, plasticienii contemporani adunați la Marele Cartier General erau departe de așteptările exigentului istoric care se întreba, retoric: „Artiștii noștri au fost destul de modești pentru întâia misiune, a schițelor exacte, ori destul de puternici și inspirați pentru cea din urmă?” Dintre expozanții prezenți au fost numiți doar foarte puțini, care corespundeau gustului și așteptărilor savantului, începându-și elogiile cu Stoica, preferatul său și vechi colaborator, urmat apoi de Em. Lăzărescu – „care și-a învățat cinstit meșteșugul” și nu era fotograf, așa cum îl etichetase Crainic (motiv în plus de a-și sfichiui colaboratorul ce dăduse semne de independență prin expunerea viziunii novatoare, ce nu corespundea cu a sa), iar dintre sculptori, Hette și Chiciu au fost cei aleși a primi laurii prețuirii lui Iorga. Articolul este încheiat cu o frază destul de criptică, în care autorul nu-și disimula dezamăgirea că lucrările nu au fost așa cum și le-ar fi dorit el, evident într-o manieră vetustă, pendinte documentarismului de război practicat cu câteva decade în urmă, la 1877 și chiar mai devreme: „Apoi m-am pierdut în visiunile personale ale deosebiților creatori de școli ori în cel dintâiu examen de originalitate al școlarilor – și profesorilor – de culoare și desemn. Fiecare cu formula lui, dar noi... Noi, egoiștii, voiam puțințel și folosul nostru...”

Dacă Iorga și-a manifestat regretul că artiștii nu au lucrat în spiritul înaintașilor, semnatarul articolului *Expoziția M. C. G.* publicat în februarie 1918 în paginile revistei bilunare de vremelnică existență *Cronica Artistică și Literară*, de sub direcția lui Dinu Dumbravă și Mihail Sorbul, are o poziție foarte critică la adresa

⁶⁴ Idem, *Războiul din 1877–78 în ilustrații*, în „Almanahul graficei române 1929”, Scrisul Românesc, Craiova, 1929; Idem, *Noi ilustrații străine ale Războiului 1877–78*, în „Almanahul graficei române pe 1930”, Scrisul Românesc, Craiova, 1930; Idem, *Vereșciaghin și România*, în „Revista Istorică”, nr. 7–9/iulie–septembrie 1933.

compozițiilor considerate de el neverosimile și a erorilor comise de plasticienii fără instrucție militară și, evident, supuși păcatului de a nu fi reprezentat cum se cuvenea un atac⁶⁵. Autorul ce semna Silvestru Trandafir – fie un pseudonim bine ales ce încă nu a fost deconspirat, fie chiar numele real al vreunui ofițer cu înalte cunoștințe de strategie și tactică – începea prin a lăuda inițiativa Marelui Cartier General și a saluta rezultatul eforturilor celor concentrați cu misiunea de a elabora opere de artă care „a depășit chiar prevederile cele mai pesimiste”, fapt ce-l face să afirme, poate și cu o doză de ironie, că „pictorii și sculptorii M. C. G. s-au purtat deci brav, s-au purtat eroic.” După care, își formulează critica față de acele „tablouri care sunt și istorice, sunt și militare” și în a căror artă domina doar latura „imaginativă” și era neglijată cea „verosimilă” pentru că, în majoritatea scenelor de luptă, soldații erau prezentați prea concentrați în loc să fie risipiți, eventual chiar în tiraliori, spre a nu cădea în masă pradă focului vrăjmaș. Avea în vedere în special lucrarea lui Emilian Lăzărescu *La atac (Mărășești)*, pe care o numea fără a-i preciza autorul dar dădea (greșit) numărul purtat de acea pânză în catalog (nr. 21 deși era, de fapt, 22, la cel dinainte figurând o lucrare de Ionescu-Doru, *Ruine*). Apoi, i se părea neconvingătoare rezistența înverșunată a unui convoi suprins de inamic, autorul afirmând că asemenea episoade nu se prea produc deoarece convoaiele, de obicei, se predau. Lucarea în cauză aparținea lui Stoica, *Capturarea unui convoi inamic*, dar Trandafir nu-l nominaliza pe autor. În sfârșit, situația cea mai flagrantă o găsește într-o pânză unde soldații au înălțatorul armei ridicat pentru a nimeri la 800 sau 1000 m distanță, dar au și baioneta fixată, ca pentru atacul final și lupta corp la corp, ceea ce pe autor îl scandalizează și-l face să-i reproșeze pictorului nenumit că, în calitatea sa de pedagog – adică de educator al maselor de atunci și din viitor – a intrat „în conflict cu verosimilitatea cerințelor elementare militare.” Cronica este încheiată cu o superioară autocritică față de remarcile minore ce le-a făcut și o elementă mângâiere acordată pictorilor ce trebuie, totuși, să ia tot timpul în considerație reflectarea veridicității: „Dar să încetăm pentru că toate aceste meschine remarce n-au de scop de a diminua câtuși de puțin valoarea operelor artiștilor expozanți, ci numai de a le atrage luarea-aminte, cum că în domeniul artei istorico-militare, adevărul își are *locșorul* său și nu trebuie trecut peste dânsul, cu atât mai mult cu cât dânsul nu cere să fie scos în relief, ci numai să nu fie tratat cu dispreț și înlăturat cu desăvârșire”. Este drept că unii vizitatori nu puteau citi operele de artă cu temă istorică decât cu această cheie a documentarismului riguros până la rigiditate în prezentarea elementelor componente ale lucrării (echipament, armament, alură) apreciind mai puțin calitățile plastice.

Expoziția și activitatea artiștilor de front a inspirat și un condei umoristic în paginile revistei satirice „Greerul” – varianta ieșeană, de război, a „Furnicii” bucureștene – de sub direcția lui George Ranetti și Petre Locusteanu. Sub amuzantul pseudonim Jorj Delamizil, Ranetti semna un articol la rubrica *Brașoave* în care spunea că pictorii de talent chemați pe front vor nemuri pe vânători, grăniceri, artileriști, cavaleriști, aviatori și „pe toți eroii cari ne apără azi țara” dar, „o categorie de soldați va rămâne în umbră. Sunt bieții vistavoi, sunt sârmanele ordonanțe”⁶⁶. Deși acest militar era încadrat la partea sedentară, el numai sedentar nu era ci, după zisele autorului, era „un veritabil *perpetuum mobile*”. I se făcea, în continuare, un portret deloc măgulitor acestui umil – și umilit – purtător de uniformă: „În speranța totuși că se va găsi și un artist filotim care să fixeze cu penelul pe acest martir al războiului, iată cum credem noi că ar putea reprezenta mai fidel, mai simbolic, tipul ordonanței române: Un soldat cu hainele murdare și ghețele rupte, cu sudoarea curgând de pe frunte, cutreerând de dimineața până seara străzile Iașilor, purtând în mână dreaptă un boboc de găscă, în cea stângă o damigeană cu vin, iar în buzunarul pantalonilor un bilețel de randevu pentru o duduie oarecare ce de obicei domiciliază într-o uliță foarte departe de aceea unde stă ofițerul care l-a trimes... Dar ne dăm seama că un pictor ar fi incapabil să execute un subiect așa de complicat. Numai un film cinematografic ar fi în stare să immortalizeze pe bravul vistavoi român.” Probabil Ranetti nu văzuse sculptura lui Alexandru Călinescu *Un milițian*⁶⁷ care reprezenta un asemenea ostaș cu uniforma ponosită, care nu avea în alura sa nimica marțial.

În cronicile apărute cu ocazia expoziției și, la fel, în catalog, nu apar menționate mai multe nume: Dimitriu, Bednarik, Negoșanu, Dărăscu, Scorțescu, Crețoiu, Damian și Corneliu. Este ciudat că aceștia nu s-au manifestat în vreun fel, nu au lucrat sau nu au fost inspirați de tematică deși, nu mult după încheierea ostilităților cel puțin primii patru se vor afirma prin lucrări pendinte conflagrației pe care le vor expune, cu succes, în galeriile ieșene, așa cum se va vedea mai jos.

După închiderea ei la Iași, expoziția artiștilor-soldați a fost itinerată la Chișinău. Încă înainte de unirea Basarabiei cu Patria Mamă ce avea să fie înfăptuită pe 27 martie/9 aprilie 1918, presa ieșeană anunța plănuitul

⁶⁵ Silvestru Trandafir, *Expoziția M. C. G.*, în *Cronica Artistică și Literară*, nr. 11/14 februarie 1918, p. 2.

⁶⁶ Jorj Delamizil, *Brașoave*, în „Greerul”, nr. 21/6 august 1917, p. 167.

⁶⁷ În catalog lucrarea figurează la nr. 40; ea a fost inclusă și în expoziția *Atelier de front. Artiști români în Marele Război*, Muzeul Național de Artă al României, 23 august 2017 – 30 Aprilie 2018.

eveniment fără, însă, a oferi o dată sigură a vernisajului⁶⁸. Încasările obținute din vânzarea biletelor de intrare urmau a fi folosite în beneficiul răniților basarabeni. Expoziția a fost deschisă, după cum informa „Mișcarea” duminică 25 martie⁶⁹, în vreme ce „Viitorul Țării” preciza că deschiderea s-a produs pe 30 martie⁷⁰.

Majoritatea lucrărilor prezentate în cadrul manifestărilor ieșene din septembrie 1917 și din ianuarie-februarie 1918, și încă altele în plus, au intrat în patrimoniul Muzeului Militar pentru care fuseseră destinate. Au fost aranjate în impozantul Palat al Artelor de la Parcul Carol, ridicat cu ocazia Expoziției Generale din 1906. Se pare, însă, că puține dintre ele au supraviețuit până astăzi, iar acest lucru l-a demonstrat ampla expoziție *Atelier de front. Artiști români în Marele Război*, organizată la Muzeul Național de Artă al României între 23 august 2017 și 30 aprilie 2018 unde nu au figurat decât foarte puține dintre exponatele de acum 100 de ani, ce provin de la instituția de teaurizare a tradițiilor ostășești ale țării. Acestea sunt: *Ecaterina Teodorescu*⁷¹ de Camil Ressu, *Lupta de la Mărășești*⁷² de Em. Lăzărescu, *Prizonieri*⁷³ de Cornel Medrea, *Un milițian*⁷⁴ de Al. Călinescu, și *Cap de ostaș*⁷⁵ de Richard Hette (ce s-ar putea să fi purtat titlul *Grenadierul* în expoziția din 1918, când figura la nr. 48 în catalog).

După cum se vede din cele enumerate mai sus, în recenta expoziție au putut fi văzute doar lucrări de dimensiuni medii și mici. Or, parte dintre artiștii de la M. C. G. executaseră lucrări de proporții impresionante, așa cum se poate vedea din portretul colectiv ce și l-au luat în sala Școlii de Belle-Arte unde organizaseră expoziția (vezi Fig. 1): în stânga fotografiei se vede o pânză amplă, cu figuri în mărime naturală, în plină luptă corp la corp – probabil *Atacul reg. 32 infanterie* de Troteanu, menționată de cronicari ca fiind cea mai mare lucrare din expoziție – care avea o înălțime de aproximativ 2,50 m și desigur, o lățime proporțională, dacă raportăm la înălțimea artiștilor prezenți lângă ea; în continuare, pe același perete, se vede o altă pânză mare, tot o scenă de atac, greu identificabilă, iar pe perețele din față o alta, tot impunătoare ca proporție, *Artileria germană sub focul artileriei române* de Lăzărescu.

Imaginea câtorva dintre lucrările expuse în 1918 a fost păstrată în revista de scurtă apariție „Pictura și Sculptura”, organul oficial al Sindicatului Artelor Frumoase, al cărei redactor era sculptorul I. Iordănescu, el însuși participant la război, inclus în grupul de artiști de la Marele Cartier General. După aproape 20 de ani de la încheierea ostilităților și de la activitatea lor de artiști sub arme, în acele pagini au fost date publicității câteva ilustrații ale operelor cu tematică din război⁷⁶. Așa este cazul lucrărilor: *Parc de artilerie* de Hârlescu (Fig. 20), *Evacuați* de Brăescu⁷⁷ (Fig. 21), *Obosiți* de Lăzărescu (Fig. 22), *La atac* de Ressu (vezi Fig. 7), *Reluarea Sovejei* de Cornescu (vezi Fig. 10), *Mutarea tununului* (vezi Fig. 11) și *Prizonieri* (vezi Fig. 18) de Medrea, *Rus adormit pe cal* (vezi Fig. 17) de Gheorghe Tudor, *Ștafeta în apărare* (vezi Fig. 12) de Iordănescu, *Blocul de la Oituz* (vezi Fig. 13) de Mateescu, apărute în numărul 2 al revistei⁷⁸. În numărul următor erau reproduse: *Masa în tranșee* (Fig. 23) și *Citirea ziarelor în tranșee*⁷⁹ (Fig. 24) ambele de Băeșu, *Artilerie* de Troteanu (vezi Fig. 8), *Luptă de artilerie* (vezi Fig. 17) și *Luptă*, ambele de Lăzărescu, *La baionetă* de Mantu⁸⁰. Iordănescu a rezervat sculptorilor primul număr al revistei, unde el însuși era bine reprezentat. Acolo a fost reprodusă compoziția sa, foarte mișcătoare, *Evacuarea răniților*⁸¹ (Fig. 25) unde, doi brancardieri duc, pe targă, un camarad cu bandaj în jurul capului, însoțit de o femeie și copiii ei nevârstnici. Chiar dacă nu făcuse parte din grupul artiștilor în uniformă, sculptorul Ion Dimitriu-Bârlad a fost unul dintre artiștii cu o importantă contribuție la iconografia Marelui Război. În aceeași revistă i-a fost reprodusă lucrarea, foarte evocatoare, *Santinela*⁸² (Fig. 26) unde apare un infanterist zgribulit în mantaua sa

⁶⁸ „Mișcarea”, nr. 62/17 martie 1918 – „Expozițiunea artiștilor cari au fost mobilizați la Marele Cartier General al armatei noastre, va fi deschisă și la Chișinău, venitul ce se va realiza fiind destinat invalizilor din război din Basarabia.”

⁶⁹ Idem, nr. 69/25 martie 1918.

⁷⁰ „Viitorul Țării”, nr. 15/ 5 aprilie 1918, p. 119.

⁷¹ Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” inv. 1672.

⁷² *Ibidem*, inv. 2045.

⁷³ *Ibidem*” inv. 2172.

⁷⁴ *Ibidem*, inv. 1996.

⁷⁵ *Ibidem*, inv. 11446.

⁷⁶ Se pare că Barbu Brezianu nu a avut cunoștință despre această revistă și despre reproducerile din ea, căci nu a făcut nicio referire la ea în studiul său din 1964.

⁷⁷ Este posibil ca titlul inițial al lucrării să fi fost acela cu care figura în catalog, *Refugiați* (nr. 3).

⁷⁸ „Pictura și Sculptura”, nr. 2/ mai 1935, p. 4, 5, 6, 14.

⁷⁹ Este posibil ca titlul inițial al lucrării să fi fost acela cu care figura în catalog, *În repaos* (nr. 5).

⁸⁰ „Pictura și Sculptura”, nr. 3/iunie 1935, p. 5, 6, 7, 11, 12, 23.

⁸¹ *Ibidem*, nr. 1/a[iulie, 1935, p. 36.

⁸² *Ibidem*, nr. 1/aprilie 1935, p. 28.

prea subțire, cu gulerul ridicat, bătut de vânt astfel că un colț îi acopere obrazul și gura. Pentru a-și proteja mâinile de frig și le-a vârât, una peste alta, în mâneci și în acest mod strânge arma lângă trup, într-o atitudine simbolică de forță și hotărâre. Tot acolo era reprodusă macheta *Monumentului Cavaleriei* destinat de același artist Iașilor și proiectul pentru *Monumentul Infanteriei*, executat în colaborare de Iordănescu și Dimitriu-Bârlad,⁸³ și proiectul monumentului *Reanexarea Dobrogei* de Iordănescu⁸⁴.

Fig. 20. Dimitrie Hârlescu, *Parc de artilerie*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

Fig. 21. Tache Brăescu, *Evacuați*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

⁸³ *Ibidem*, nr. 1/aprilie 1935, p. 29.

⁸⁴ *Ibidem*, nr. 1/aprilie 1935, p. 41.

Fig. 22. Emilian Lăzărescu, *Obosiți*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935.

Fig. 23. Aurel Băeșu, *Masa în tranșee*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 3/ iunie 1935.

Fig. 24. Aurel Băeșu, *Citirea ziarelor în tranșee sau În repaus*, ulei pe pânză, în „Pictura și Sculptura” nr. 3/ iunie 1935.

Fig. 25. I. Iordănescu, *Evacuarea răniților*, ghips, în „Pictura și Sculptura” nr. 1/ aprilie 1935.

De altfel, Iordănescu a fost un prolific autor de monumente dedicate războiului, unele instalate în material definitiv, altele rămase doar în proiect. În revista „Ilustrația neamului nostru” - aflată sub direcția lui I. Dușescu-Dâmbovița și având ca prim-redactor pe avocatul și literatul Christea N. Dimitrescu al cărui pseudonim era Cridim – i-a fost consacrat sculptorului un scurt articol, într-un număr din 1919, ilustrat cu două lucrări ale sale, o placă comemorativă pentru eroii funcționari ai Primăriei Capitalei și o schiță în lut, intitulată *Ultima sforțare* (Fig. 27) unde, un artilerist rănit, sprijinit de roata sfărâmată a tunului său, cu ultimele puteri ridică revolverul spre a-l descărca în inamic⁸⁵. Într-un număr din anul următor, același periodic reproducea proiectul *Monumentului Eroilor din Regimentul 72* (Fig. 28), ce fusese instalat la

⁸⁵ Crist, I. Iordănescu, în „Ilustrația neamului nostru”, nr. 6/decembrie 1919, p. 4.

Mizil⁸⁶. În prima fază a existenței Muzeului Militar, amenajat așa cum s-a spus deja în Palatul Artelor din Parcul Carol, în holul de onoare, s-a aflat o sculptură monumentală ce-l reprezenta pe regele Ferdinand I cel Leal (Fig. 29) îmbrăcat în uniformă, cu pelerină pe umeri, ținând într-o mână spada cu vârful în jos, sprijinit de soclu – semn că pacea era restabilită dar trebuie apărată, la nevoie – și cu un document, probabil Constituția sau actul de împrăștiere a țăranilor, în cealaltă mână. Deasupra monarhului plutea o tânără femeie, simbol al României, îmbrăcată în port popular, care-l încununa cu lauri iar cu cealaltă mână îi anina de piept Ordinul Mihai Viteazul, instituit ca decorația cea mai înaltă de război. Pentru ca grupul să fie expresiv și din alte unghiuri, în spate era figurat un soldat îngenunchat, care stătea de strajă, cu arma bine strânsă în pumnii vânjoși. Această reprezentare apoteotică a Regelui Întregitor era așezată într-un cadru potrivit: de balcoane erau prinse glorioasele drapele purtate în luptă, ciuruite de gloanțe, pe pereți erau panoplii cu arme folosite de trupele române, iar pe policioare erau așezate proiectile de artilerie, de diverse calibre, toate etichetate.

Fig. 26. I. Dimitriu-Bârlad, *Santinela*, ghips patinat, „Pictura și Sculptura” nr. 1/aprilie 1935.

⁸⁶ „Ilustrația neamului nostru”, nr. 8/ februarie 1920, p. 10.

Fig. 27. I. Iordănescu, *Ultima sforțare*, ghips, în „Ilustrația Neamului nostru”, nr. 6/ decembrie 1919.

Fig. 28. I. Iordănescu, *Proiect pentru monumentul eroilor Regimentului 72*, în „Ilustrația Neamului nostru” nr. 8/ februarie 1920.

Fig. 29. I. Iordănescu, *Apoteoza Regelui Ferdinand I*, ghips, fotografie, colecție particulară.

În al doilea număr al menționatei reviste, chiar Iordănescu semna, cu inițiale, un articol intitulat *Pictura și sculptura militară* în care prezenta fenomenul plasticii suscitată de conflagrație și explica motivele pentru care decisese să reproducă acele lucrări⁸⁷. El, ca fost membru al grupului de artiști de front, lauda dăruirea confrăților adunați sub steag și importantul act cultural-artistic și patriotic ce-l înfăptuiseră, cu penelul sau eboșarul, în immortalizarea „de scene cari vor vorbi clar, în viitor, nu numai Istoriei Artei ci și Istoriei Neamului, ambele menite să pună în adevărata lumină geniul poporului român”. Operele de artă expuse în acea vreme la Muzeul Militar, în pofida faptului că nu beneficiau de lumina necesară spre a le pune în valoare, aveau totuși un important rol educativ pentru modelarea conștiinței de neam și de țară a copiilor și tinerilor, spre a deveni ei înșiși apărători ai patriei, la fel ca înaintașii lor, făuritorii României Mari. (Anexa 5).

⁸⁷ I.I.[I. Iordănescu], *Pictura și sculptura militară*, în „Pictura și Sculptura”, nr. 2/ mai 1935, p. 3–5.

Pe lângă expoziția deschisă, ca sarcină de serviciu, la școala ieșeană de Belle-Arte, artiștii au expus și independent de îndatoririle lor de militari. Încă din prima decadă a lunii decembrie 1917, Aurel Băeșu s-a alăturat altor artiști, rămași civili, Adam Bălțatu și Gheorghe Chirovici, pentru a deschide o expoziție în atelierul Foto Lux de pe Str. Lăpușneanu nr. 12⁸⁸.

În primăvara lui 1918, când începuseră preliminarile de pace la Bufta continuate cu semnarea documentului final la București, în Iași s-au deschis multe expoziții personale sau de grup mai mare sau mai mic, atât ale artiștilor în uniformă cât și ale unora care nu fuseseră mobilizați dar se refugiaseră în Moldova, din fața urgiei ce se abătuse peste sudul țării și peste Capitală. Pe Strada Lăpușneanu, din centrul orașului, erau concentrate toate galeriile, majoritatea ad hoc, precum un atelier fotografic ori o sală de depeșe a unui periodic. Unii apelau chiar la bunăvoința unor negustori care acceptau să le primească lucrările și să le așeze, la vedere, în vitrină: în aprilie 1918, presa făcea cunoscut că sculptorul Spiridon Georgescu a adus câteva schițe la magazinul Löbel de pe aceeași stradă Lăpușneanu⁸⁹ iar în iulie același an, confratele I. Dimitriu-Bârlad prezenta tot acolo bustul ministrului basarabean Ion Inuleț și la un alt magazin, *Aruncătorul de grenadă*⁹⁰.

Parcă special pentru a destinde atmosfera încărcată a Iașilor supraaglomerați și confrunțați cu lipsuri de tot felul, caricaturistul B'Arg a deschis, pe 24 februarie 1918, o expoziție de desen satiric în localul Societății Ortodoxe a Doamnelor Române de pe Str. Lăpușneanu nr. 27, unde mai demult fusese cofetăria Georges⁹¹. Pe numele său adevărat Ion Bărbulescu, expozantul adunase 40 de lucrări „ironii usturătoare, tragicomedii, subiecte de umor dar și de actualitate – tratate într-o manieră specială”⁹²; erau, însă, și unele inspirate de subiecte la zi, de război și de mizeriile aferente acestuia: *Eroul de la Turtucaia*, *Unch...Iașul*, *În retragere*, *Bonuri de alcool*⁹³, *Impresii de stradă*, *Refugiații*, *Impresii din Iași – Spitalele*, *Viața la Iași – Spitalele*, *Scenă de stradă*, *Învârtiții*, *Strada Sf. Andrei*, *De la evacuarea spitalelor*, *Convalescenții*, *Prizonieri*, *Epilog*, *Scenă celestă*, *Atitudini din război – Învingătorul de la Turtucaia*, *Semiluna*, *Kamerad*, *Figuri de la Capșa*⁹⁴. Din titluri reiese în chip evident că artistul practica un umor amar, negru, mai corect un anti-umor de genul aceluia al lui Georg Grosz și al altor caricaturiști expresioniști ai vremii. Într-o cronică ce i-a fost consacrată în paginile periodice „România” de sub direcția lui Mihail Sadoveanu, autorul N. N. Beldiceanu, ce semna cu inițiale, explica tocmai această caracteristică a genului practicat de caricaturist: „D-sa nu etalează picioare cu ciorapi indiscreți și sânuri impertinente, și în lumea blazată care caută în caricatură anumite linii, caricaturistul B'Arg desigur că nu e menit să aibă succes. Umorel său taie ca un briciu în excrescențele pline de puroiu ale societății noastre și nu calcă în mahalaua trivialităților, nici nu dă la o parte perdelele unor anumite case. Duhul d-sale e profund și cuviincios și face din fiecare desen un document omenesc.

Lama ascuțită a umorului său intră adânc și nemilos în măruntaele putrede ale vieții noastre și multe din caricaturile ce le expune în această a doua expoziție a sa sunt niște satire crude ale aparențelor noastre poleite, sub care se ascund atâtea realități de care te poți apropia numai cu batista la nas.

Fațada noastră de carton vâpsit, răsare, ca într-o proiecțiune de lumină violentă, din fiecare caricatură și schiță a d-lui B'Arg și biciul său încinge cu sete minciuna vieții noastre fardate. Calitățile acestea ascuțite ca niște scule de chirurgie dau un profil original talentului și intelectualității d-lui B'Arg, în banalitatea și trivialitatea caricaturisticii noastre”⁹⁵. Expoziția a fost deschisă timp de 20 de zile, până pe 14 martie⁹⁶.

În luna aprilie 1918, gazetarul N. D. Cocea împreună cu M. Mircea, încep să editeze periodicul „Omul Liber” – recomandat drept „ziar socialist-revoluționar” – ce-și avea redacția tot în mijlocul orașului, pe Str. Lăpușneanu Nr. 18. Acolo va fi amenajată o sală de expoziții asiduu frecventată de public, unde mulți dintre artiștii în uniformă sau în civil ce se aflau în Iași și-au prezentat lucrările. Cei dintâi care și-au adus operele acolo, chiar în primele zile ale apariției gazetei au fost pictorul Ionescu-Doru și sculptorul Anghel Chiciu, dar nici unul nu a inclus vreun subiect inspirat de război ci peisaje, acuarele și teme pașnice⁹⁷. Este evident

⁸⁸ „Opinia”, nr. 3222/9 decembrie 1917; nr. 3225/13 decembrie 1917.

⁸⁹ „Neamul Românesc”, nr. 93/4 aprilie 1918, p. 2.

⁹⁰ Idem, nr. 190, 12 iulie 1918, p. 3 – „Sculptorul I. Dimitriu-Bârlad expune în vitrina magazinului Löbel numai pentru trei zile, bustul d-lui Inuleț, ministrul basarabean, iar la «Magazinul Iașilor», Aruncătorul de granate, sergentul Mușat care, deși lipsit de brațul drept, a cerut de la comisia de reformă să fie trimis pe front. Amândouă lucrările sunt bine izbutite”.

⁹¹ „Mișcarea”, nr. 44/24 februarie 1918.

⁹² *Ibidem*, nr. 34/13 februarie 1918.

⁹³ *Ibidem*, nr. 35/14 februarie 1918.

⁹⁴ *Ce expune B'Arg*, în „Mișcarea”, nr. 52/6 martie 1918.

⁹⁵ N.N. B.[Beldiceanu], *Expoziția caricaturistului B'Arg*, în „România”, nr. 353 bis/27 februarie 1918, p. 2.

⁹⁶ „Mișcarea”, nr. 58/14 martie 1918.

⁹⁷ „Opinia”, nr. 3391/11 aprilie 1918, p. 2.

că atât plasticienii cât și publicul erau obosiți de tematica marțială, bataillistă, și râvneau la liniștea păcii, măcar în creațiile recente.

Fig. 30. I. Theodorescu-Sion în uniformă militară, 1913, fotografie, colecție particulară.

Pe 13 aprilie era anunțată deschiderea unei expoziții în care figurau majoritatea artiștilor-soldăți⁹⁸ – Cornescu, Dimitrescu, Han, Ionescu-Doru, Macedonski, Theodorescu-Sion (Fig. 30), Ressu, Dărăscu (pentru prima dată prezent pe simeză alături de camarazii săi) – la care se alătura Tonitza, recent eliberat din prizonieratul bulgăresc. Ei se reuniseră recent în Asociația „Arta română” așa cum se va vedea mai jos. Nu era făcută vreo precizare dacă manifestarea era găzduită tot în sala „Omului Liber” sau în altă galerie de pe Str. Lăpușneanu. Aceasta, oricum, era concuroasă de sala de expoziții a unei alte publicații, „Facla”⁹⁹ unde, pe 20 aprilie, și-a deschis expoziția pictorul Iosif Steurer, și el fost combatant proaspăt demobilizat¹⁰⁰. La finele lunii aprilie, în spațiul gazetei de stânga „Omul Liber” au fost găzduite lucrările lui Iosif Iser și ale lui Grigore Negoșanu – despre care ne vom ocupa mai jos. Respectiva foaie își anunța cititorii, pe 6 mai, că aceea era ultima zi de vizitare urmând a-și deschide acolo expoziția alți doi artiști, Steurer și Ross, cărora le era făcută o prezentare pe cât de măgulitoare pe atât de ironică prin contrast¹⁰¹. Artiștii găzduiți acolo erau lăudați într-o cronică nesemnată din aceeași gazetă care, însă, prin incisivitate și sarcasm, pare a fi fost rodul condeiului înveninat al lui Cocea¹⁰². Până a ajunge la elogiul lui Steurer și Ross, autorul critica vehement

⁹⁸ „Neamul Românesc”, nr. 102/ 13 aprilie 1918, p. 2; „Opinia”, nr. 3324/14 aprilie 1918, p. 1.

⁹⁹ Era posibil să fie vorba de o confuzie a unui reporter grăbit sau ignorant căci, în acel interval nu a fost tipărită în Iași vreo publicație cu acest nume. În schimb, N. D. Cocea condusese, la București, până la mijlocul lunii august 1916, periodicul de stânga „Facla” al cărei urmaș declarat era „Omul Liber” așa că o asemenea eroare era de înțeles, reporterul confundând numele celor două reviste ale aceluiași jurnalist.

¹⁰⁰ „Opinia”, nr. 3318/77 aprilie 1918, p. 1.

¹⁰¹ „Omul Liber”, nr. 7/6 mai 1918, p. 2 – „Va fi o adevărată revelație Expoziția de Pictură și Aquarele, Desenuri și Caricaturi – pe care o deschide – Diminică 6 mai, Steurer, după un an de front activ și Ross, după un an de viață sedentară”.

¹⁰² *Artă, Literatură, Teatru*, în „Omul Liber”, nr. 9/9 mai 1918, p. 2.

pe plasticienii aflați sub consemn militar, pe care-i numea „cei mobilizați, numeroși și salariați artiști” pentru că, prin ei „arta, cu servii ei pe căprării și gorniști din cei de toată săptămâna, își făcuse intrarea în urbe, prăfuită, șchioapă, și condusă de stimulente strict cazone”. Aceștia erau înfierați ca profitori ai Cartierului General din ordinul căruia „culorile și pânza au fost rechiziționate” spre a lor unică folosință, în vreme ce Steurer fusese obligat să lucreze doar acuarele, din lipsa celorlalte materiale.

Expozițiile nu durau mai mult de 6 sau 7 zile, succedându-se cu rapiditate. Orarul de vizitare era zilnic între orele 8–12 și 15–20. Pe 13 mai, în aceeași Sală de Depeșe a „Omului Liber” și-au avut lucrările sculptorul Iordănescu și pictorii Christoloveanu, Moscu și Arnold¹⁰³. Într-un alt anunț, dat de jurnalul „Opinia”, nu erau menționați ultimii doi pictori ci doar Iordănescu și Christoloveanu care „expun schițe de pe front”¹⁰⁴, iar într-o revenire asupra informației se preciza că, între 18 și 21 mai, operele lor putea fi încă vizionate în acel spațiu, iar manifestarea putea fi considerată „un adevărat eveniment artistic” deoarece reputația celor doi era deja bine stabilită¹⁰⁵. Pe 20 mai deja fusese schimbată prezentarea cu operele lui Cosmovici, Brăescu, Bălțatu, Hette, Dimitriu-Bârlad, Onofrei și Băeșu, care nu a durat decât până pe 26 mai¹⁰⁶. A doua zi, în același spațiu și-au adus lucrările doi sculptori, veterani ai grupului de artiști în uniformă de la M.C.G., Ion Mateescu și Alexandru Călinescu, care au prezentat atât lucrări tridimensionale cât și bidimensionale (acuarele)¹⁰⁷. Acestei expoziții i-a fost consacrată chiar o cronică în „Mișcarea” nr. 127/3 iunie 1918, p. 2.

Programate în acest ritm alert, arar aceste expoziții beneficiau de o cronică sau măcar de un succint comentariu competent. Nichifor Crainic semna, în coloanele „Neamului Românesc” o cronică a expoziției vernisate pe 20 mai unde, după o critică aspră la adresa dorinței de înnoire cu orice preț a unor artiști locali „după formulele unor școli înaintate străine, care adesea violentează conturul firesc al lucrurilor și depășesc sensibilitatea și înțelegerea cu care le-am putea gusta”, îi laudă pe expozanți: „Cu dd. Bălțau și Băieșu (sic) (...) suntem pe drumul normal, larg și românesc, care urcă dealurile noastre, străbate satele noastre, serpuiește prin pădurile noastre, și se pierde sub cerurile noastre luminoase. Suntem în natura împodobită a țării noastre. (...) Ei cântă în colori aceste lucruri văzute și trăite. (...) Făpturile talentului lor sunt vii, sunt calde și-ți vorbesc”¹⁰⁸. Și cei doi slujitori ai artei volumetrice au beneficiat de laudele cronicarului: Dimitriu-Bârlad „e un contemplativ senin”, iar „liniile lui, de o energie potolită, de o alură solemnă, tind spre dimensiunile monumentale” în vreme ce Hette, purtător încă al uniformei soldățești, „e un suflet frământat de gândire. Dalta lui sapă adânc, dramatic. Mușchii care ies din așchiile ei sunt încordați de efort, de mișcare intensă”.

În mijlocul lunii iunie era deschisă, tot acolo, expoziția lui Constantin Artachino și Oscar Han¹⁰⁹ care avea să fie strânsă pe 23 iunie¹¹⁰; la sfârșitul aceleiași luni a fost programată aceea a lui Brăescu și Chiciu¹¹¹, pe 8 iulie se deschidea cea a lui Bulgăraș (Fig. 31), Ionescu-Doru și din nou Chiciu¹¹² iar pe 25 iulie aceea a lui Otto Briese și Paul Verona¹¹³. Celor doi li se alăturase și un caricaturist, Henry Ghisberg¹¹⁴.

După cum s-a putut observa, Chiciu expunea adesea, alături de alți confrăți. Într-o cronică nesemnată apărută în ziarul „Opinia” se spunea că el „este unul dintre puținii sculptori de la noi care lucrează neinfluențat. În operele sale se vedește nota individuală și sunt prinse admirabil: situația, gestul, momentul, atitudinea, etc. Știe să imprime lucrărilor sale caracteristica cerută și să le dea vietate”¹¹⁵. În același material se vorbea și despre camaradul cu care expunea, D. Brăescu, în ale cărui 36 de pânze erau „scene din perioada războiului nostru, scene de o realitate vădită, prinse bine ca desen și colorit”. Dar acesta mai prezenta și peisaje din județele Bacău și Tecuci, precum și portrete. Și Ionescu-Doru prezentase „peisaje luate de pe linia frontului și din diferite județe din Moldova”¹¹⁶ în expoziția deschisă după aceea a lui Brăescu și Chiciu, dar tot în compania lui Chiciu.

¹⁰³ „Omul Liber”, nr. 12/13 mai 1918, p. 2; „Neamul Românesc”, nr. 131/14 mai 1918.

¹⁰⁴ „Opinia”, nr. 3348/14 mai 1918, p. 2.

¹⁰⁵ *Ibidem*, nr. 3344/10 mai 1918, p. 2.

¹⁰⁶ „Omul Liber”, nr. 18/21 mai 1918, p. 2; „Opinia”, nr. 3354/21 mai 1918, p. 2; „Mișcarea” nr. 115/19 mai 1918, p. 1; nr. 116/21 mai 1918, p. 2.

¹⁰⁷ „Opinia”, nr. 3361/29 mai 1918, p. 1; „Mișcarea” nr. 131/27 mai 1918, p. 2.

¹⁰⁸ Nichifor Crainic, *Doi pictori și doi sculptori*, în „Neamul Românesc”, nr. 145/28 mai 1918, p. 2.

¹⁰⁹ „Neamul Românesc”, nr. 163/15 iunie 1918, p. 2; „Mișcarea” nr. 138/16 iunie 1918, p. 2; „Mișcarea” nr. 142/21 iunie 1918, p. 2.

¹¹⁰ „Opinia”, nr. 3381/23 iunie 1918, p. 1.

¹¹¹ „Neamul Românesc”, nr. 176/28 iunie 1918, p. 2.

¹¹² *Ibidem*, nr. 184/6 iulie 1918, p. 1.

¹¹³ „Opinia”, nr. 3402/25 iulie 1918, p. 1.

¹¹⁴ *Ibidem*, nr. 3301/23 iunie 2018, p. 2.

¹¹⁵ *Expoziție artistică*, în „Opinia”, nr. 3386/30 iunie 1918, p. 2.

¹¹⁶ *Expoziție artistică*, în „Evenimentul”, nr. 133/15 iulie 1918.

Fig. 31. Petre Bulgăraș în uniformă de locotenent de rezervă, 11 octombrie 1917, fotografie, colecție particulară.

Horațiu Dimitriu s-a afirmat, cu pregnanță, pe simează, la sfârșitul verii 1918 când a deschis o expoziție personală de mare succes în care, pe lângă desene și acuarele – tehnici întâlnite la toți ceilalți confrăți – a prezentat xilogravuri și proiecte pentru monete și timbre, în care se specializase și devenise un autor de mare reputație. În anunțul expoziției era precizat faptul că artistul se remarcase prin creațiile sale din zona financiară și poștală: „Publicul ieșan care nu cunoaște pe acest tânăr element al artei naționale decât din succesele obținute de d-sa la concursurile de filatelie, grație cărora avem hârtia monetară divizionară și aproape întreaga emisiune mărci și timbre cu capul M. S. Regelui, are ocazia să vadă o serie de lucrări, gravuri pe lemn, aquarele, desemnuri, etc. Lucrări ce vor da posibilitatea, mai ales celor cunoscători în materie de artă, să se fixeze asupra adevăratelor merite ale d-lui Dimitriu”¹¹⁷. Din cauza lipsei acute de monedă metalică divizionară pe piața ieșeană, Dimitriu a contribuit la executarea proiectului pentru acestea care, în absența unei monetării unde să poată fi bătute, s-a decis a fi tipărite pe hârtie. Aceasta era o anomalie dar și un unicat pe plan mondial pentru că moneda de hârtie în valoare de 10 bani (Fig. 32, 33), cu dimensiunea de 38 × 27,5 mm este cea mai mică bancnotă din lume. Toate monetele cu valori de 10, 25 și 50 de bani aveau pe recto efigia regelui Ferdinand I cu un chenar decorativ și elemente care să le facă imposibil de falsificat, iar pe verso, sub specificarea în litere a valorii, stema României de dinaintea Marii Uniri când au fost adăugate noi elemente heraldice în conformitate cu teritoriile alipite și, în cartușul de jos, un text cu penalitățile pentru contrafaceri. Valorile erau diferențiate doar prin culori: 10 bani verde-ocru, 25 bani roșu-brun, 50 bani verde-ocru¹¹⁸. Pe marginea de jos, verso în stânga, apărea numele autorului H. Sava Dimitriu, iar pe recto, în același loc, era specificat că imprimarea fusese făcută la Serviciul Geografic al Armatei, singura instituție care poseda o tiparniță performantă. Ulterior, imprimarea s-a făcut la Petrograd, după care a fost chiar cumpărată o tipografie la Moscova¹¹⁹.

¹¹⁷ „Mișcarea” nr. 183/15 August 1918, p. 2.

¹¹⁸ Mugur Isărescu (coordonator), Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, *Emisiunile de bancnote ale Băncii Naționale a României în perioada 1896–1929*, Banca Națională a României, București, 2007, p. 110, 111, 112.

¹¹⁹ Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, *Proiecte de banconote românești 1921–1947. Catalog*, Banca Națională a României, București, 2012, p. 11.

Fig. 32. Horațiu Dimitriu, Moneta divizionara de 10 bani, recto, Muzeul Național de Istorie a României.

Fig. 33. Horațiu Dimitriu, Moneta divizionară de 10 bani, verso, Muzeul Național de Istorie a României.

Fig. 34. Horațiu Dimitriu, Timbru poștal în valoare de 25 de bani, Muzeul Național de Istorie a României.

Timbrele cu valori nominale de 5, 10, 25, 35, 40 și 50 de bani, 1 și 2 lei, aveau, la fel efigia monarhului și au fost tipărite la Moscova în 1917¹²⁰ (Fig. 34). Înaintea vernisajului, presa făcea bună reclamă evenimentului unde urmau a fi vizionate peste 100 de lucrări și dădea detalii asupra prodigioasei activități a artistului, care nu era doar un lux din sfera artei pentru artă ci avea rezultate de stringentă utilitate obștească: „D. Dimitriu este autorul hârtiei monetare divizionare, iar proiectele ce are pentru noua emisiune de mărci și timbre fiscale precum și alte lucrări similare au fost premiate la concurs pus între toți artiștii pictori și sculptori de către ministerul Finanțelor și de Război”¹²¹. Între operele cu finalitate pur hedonistă presa remarca două xilografuri, *Răsărit de lună pe Lotru* și *Casă părăsită la Rășinari*¹²². Față de alte expoziții de artă, autorul și-a gândit sala ca un scenograf, pentru a fi interesantă și atractivă în totalitate nu doar prin operele de pe simeză. Acest fapt era remarcat și de cronicarul de la „Evenimentul” care nota, cu entuziasm: „Este prima expoziție în țara noastră și în Iași care ne dă impresia unei adevărate manifestațiuni artistice pe terenul grafic și al desenului și în felul compozițiilor occidentale similare. Interiorul este amenajat cu multă sobrietate și curățenie; frumoase covoare împodobesc zidurile pe care se scaldă, într-o lumină dulce, culori și linii armonioase. Varietatea tehnică inspiră soliditate și originalitate”¹²³.

Se pare că Horațiu Dimitriu – fiu de general și frate de viitor general, crescut în spiritul gloriei militare – nu s-a simțit prea bine ca artist special afiliat la Marelui Cartier General și nu a putut face nimic din ceea ce și-ar fi dorit în această calitate, așa cum preciza, cu o notă de regret, în prefața catalogului expoziției sale din 1921, de la Sala Flacăra din București: „N-am pictat bătălii la Marna și pe front mi s-a făcut cînstea de a fi trimis la M. C. G. la spartul târgului. (...)”¹²⁴.

În ultimele trei luni ale anului 1918, după ce fusese demobilizat, Dimitriu a fost un constant colaborator la periodicul „Neamul Românesc” al lui N. Iorga, unde asigura ilustrația copertei. Astfel, acolo au apărut portretele președintelui Woodrow Wilson și al ministrului american în România, Charles Vopicka, al contelui de Saint-Aulaire, ministrul Franței, al generalului Henri M. Berthelot, comandantul Misiunii Militare Franceze, ale regelui Ferdinand și reginei Maria (Fig. 35), al mareșalului Ferdinand Foch (Fig. 36), al lui Raymond Poincaré, președintele Franței, al poetului George Coșbuc, recent decedat, al fruntașilor politici din Bucovina și Ardeal, Iancu Flondor și Iuliu Maniu, precum și chipul lui Mihai Viteazul, cu ocazia unui parastas organizat în memoria domnitorului ce făcuse prima unire a celor trei țări române¹²⁵.

Artiștii de front s-au manifestat și în alte medii, nu numai în sala de expoziții, așa cum s-a văzut mai sus. Când, în primăvara lui 1918, colonelul Joseph Boyle a reușit să elibereze și să aducă în țară ostaticii români de la Odesa, sechestrați de bolșevici la ordinele lui Cristian Rakovski, dușmanul implacabil al nației noastre, albumul oferit de cei astfel salvați ca semn de recunoștință, bravului canadian, a fost înobilat cu ilustrații de Stoica „o serie de picturi, acuarele și sepia (...) toate reprezentând momente solemne din istoria războiului nostru național”¹²⁶. În același timp, Poitevin-Scheletti a executat schițele pentru fastuoasele costume ale celebrei soprane Elena Drăgulescu-Stinghe care evolua pe scena ieșeană în opera „Madama Butterfly”. Pentru acele toalete ce aveau a fi purtate la premiera dată la 16 martie 1918, broderiile fuseseră făcute cu fire de mătase aduse chiar din Japonia¹²⁷.

Locotenentul Ion Jalea, până a fi cooptat între artiștii de la M. C. G. și până a-și pierde brațul stâng, la Mărășești, a lucrat destul de mult atunci când, ca ofițer de rezervă s-a aflat la comanda trupei. A executat atât schițe în creion și laviu, cât și mici compoziții modelate în lut și arse în cuptorul Mănăstirii Cașin, unde era încartiruit¹²⁸. Din această suită, intitulată de el „schițe de front” fac parte *Cal căzut* și *Soldat pe front*. Portretele ce le-a desenat unor camarazi sau unor „aliați” ruși – subiect exotic foarte atractiv pentru artiștii noștri – sunt adevărate studii academice unde, prin paginare și valorație sunt obținute profunde analize psihologice ale modelului: un tânăr ofițer cu țigareta în gură și casca dată ușor pe ceafă exală liniște interioară și indiferență la realitățile cu care era confruntat (Fig. 37); un camarad, cu o căciulă de oaie pe cap pare trist, nostalgic, nesigur și ușor speriat (Fig. 38). Chipurile de ruși sunt semnate chiar de modele, în cirilică, fiind înscrise gradul, unitatea de proveniență, data și locul: sublocotenentul (praporcic) Anton Ivanovici Drozdov din Regimentul 503 Infanterie Cighirinskogo, care îi pozase la Bacău, pe 14 martie 1917, la

¹²⁰ Informație primită de la dl. dr. Cristian Scăiceanu, extrasă din lucrarea domniei sale *Dicționarul machetatorilor de mărci poștale românești*, aflată în manuscris. Ne exprimăm și pe această cale grațitudinea pentru generozitatea cu care autorul ne-a pus la dispoziție atât detaliile tehnice cât și reproducerile aferente.

¹²¹ „Opinia”, nr. 3416/10 august 1918, p. 1.

¹²² *Ibidem*, nr. 3435/4 septembrie 1918, p. 2.

¹²³ „Evenimentul”, nr. 169/31 august 1918, p. 2.

¹²⁴ [Horațiu S. Dimitriu], *Prefață la catalogul expoziției mele de pictură*, în *Catalogul Expoziției de pictură Horațiu Sava Dimitriu*, Sala „Flacăra” Str. Câmpineanu nr. 40, 16 Octombrie–1 noiembrie 1921, Tipografia Profesională Dim. C. Ionescu, București, 1921.

¹²⁵ N. Iorga, *Pomenirea lui Mihai Viteazul*, în „Neamul Românesc”, nr. 311/10 Noiembrie 1918, p. 2.

¹²⁶ „Mișcarea” nr. 84/12 aprilie 1918, p. 2.

¹²⁷ „Mișcarea” nr. 57/11 martie 1918, p. 2.

¹²⁸ Marin Mihalache, *Ion Jalea*, București, 1956, p. 11.

Hotel Național, era un tânăr frumos, conștient și mândru de aceasta, cu mustață fercheș învârtită (Fig. 39); camaradul său mai vârstnic, Andrei Goroșin, ce a pozat tot la Bacău, pe 10 martie, pare un ostaș cu experiență, care a văzut multe și e sigur pe el (Fig. 40). Tot la Bacău a făcut crochiul unui cazac din garda imperială, cu specifica sa cerchesca și chindjal (pumnal) la brâu. La Nicolina, pe 13 februarie, îi atrăsese atenția un soldat ce avea sarcina să taie lemne și făcea o pauză, așezat și sprijinit în bardă. Jalea a fost totdeauna atent cu datarea și localizarea operelor sale. La Galata fusese cantonat în februarie 1917 și acolo imortalizase un soldat în manta, ce-și ducea de dârlogi calul costeliv, apoi silueta unui subofițer din Misiunea Militară Franceză și un șir de corturi. Într-un laviu a surprins niște soldați de jurnă la bucătărie, câțiva aplecați asupra marmitelor și, în mijloc, unul cu șorț dinainte și un polonic în mână, privind curios spre exterior (Fig. 41). Din aceeași perioadă datează probabil și două schițe cu soldați în repaus. O scenă din prima linie, cu un militar sprijinit cu coatele de parapet, și un altul, în plan secund, abia definit printr-o pată compactă de laviu transparent, este etichetată *În tranșeele de la Piscul Raței, Reg. 4 Vânători, 19.3. 917* (Fig. 42). Din perioada când el însuși era internat în spital, provine o compoziție cu doi convalescenți cu fețele trase de suferință, ochii sticloși privind în gol, apatici, fără speranță, lipsiți de glorie și de aura eroismului, niște oameni învinși, niște spectre ale războiului (Fig. 43).

Fig. 35. Horațiu Dimitriu, *Regina Maria*, în „Neamul Românesc” nr. 321/20 noiembrie 1918.

Fig. 36. Horațiu Dimitriu, *Mareșalul Foch*, în „Neamul Românesc” nr. 359/31 decembrie 1918.

Fig. 37. Ion Jalea, *Portret de ofițer*, Independența-Covurlui, 1917, conté, B.A.R.

Fig. 38. Ion Jalea, *Bust de soldat*, 16.4.1917, conté, B.A.R.

Fig. 39. Ion Jalea, Sublocotenentul Anton Ivanovici Drozdov, Regimentul 503 Infanterie Cighirinskogo, Bacău, 14 martie 1917, conté, B.A.R.

Fig. 40. Ion Jalea, Andrei Gorosin, 10. III.1917, conté, B.A.R.

Fig. 41. Ion Jalea, Soldați de jurnă la bucătărie, 15.4.917, laviu, B.A.R.

Fig. 42. Ion Jalea, *În tranșeele de la Piscul Raței*, Batalionul 4 Vânători, 9.3.1917, conté, cărbune și acuarelă, B.A.R.

Fig. 43. Ion Jalea, *Spitalul Liceul Internat*, 19 decembrie 1917, laviu, B.A.R.

La conflictul armat au participat și alți plasticieni, unii luptând în prima linie, alții fiind repartizați la diverse specialități în spatele frontului, dar nici unul nu și-a uitat vocația și mai toți au executat schițe ce mai târziu au fost expuse ori date publicității. Iosif Iser (Fig. 44), care era deja veteran al celui de-al Doilea Război Balcanic din 1913, a activat la Bârlad, la Institutul Geografic al Armatei a 2-a¹²⁹. Fiind de talie înaltă, a fost dificil să-i fie găsită o uniformă pe măsură așa că, un timp a arătat foarte caraghios, cu mânecile ajungându-i până sub coate iar pantalonii până puțin sub genunchi, abia reușind a fi acoperiți de moletiere¹³⁰. Beneficiind de suficient timp liber, s-a consacrat luării de schițe cu soldați, prizonieri, spitale de campanie, tipuri diverse de combatanți, pe care le va expune, mai întâi, în cofetăria dezafectată a aceluia oraș, apoi la Iași, pe 28 aprilie 1918, în sala de la „Omul Liber”¹³¹, unde a fost mult lăudat chiar în paginile acelei publicații. Salutându-i, într-o primă notă, revenirea printre prieteni – căci, înainte de război, fusese colaborator constant al ziarului „Facla” al aceluiași N. D. Cocea – și elogindu-i creația, cornicarul anonim nu pierdea ocazia să critice societatea ieșeană și cenzura care-i ciopârțea articolele¹³². (Anexa 6) În acel prim număr al ziarului, pe prima pagină era tipărită – în condiții grafice foarte modeste, abia vizibilă din cauza cernelii și a hârtiei de proastă calitate – o caricatură mai veche a lui Iser reprezentându-l pe omul forte al momentului, primul ministru Ion I. C. Brătianu.

¹²⁹ Iser 1881–1958, Expoziție retrospectivă, catalog de Paraschiva Glauber-Pojar, Muzeul de Artă al R. S. R., București, 1983, p. 22.

¹³⁰ Marin Mihalache, Iser, București, 1982, p. 21.

¹³¹ „Mișcarea” nr. 84/12 aprilie 1918, p. 2; nr. 92/21 aprilie 1918, p. 1; nr. 96/28 aprilie 1918, p. 2; nr. 97/29 aprilie 1918, p. 2.

¹³² Litere, artă, teatru, în „Omul Liber”, nr. 1/28 aprilie 1918, p. 2; Tudor Ioan Teodorescu, Iser, în „Omul Liber”, nr. 6/5 mai 1918, p. 2.

Fig. 44. Iosif Iser cu întregul echipament și armament, fotografie, 1913, Fotoclub Electric L. A. Hirsch, Ploiesti, Muzeul Național de Artă al României.

Fig. 45. Iosif Iser în uniformă militară, fotografie, Muzeul Național de Artă al României.

Fig. 46. Iosif Iser, *Soldat de strajă*, tuș și laviu, B.A.R.

Fig. 47. Iosif Iser, *Soldați în tranșee*, tuș și laviu, B.A.R.

Fig. 48. Iosif Iser, *La atac*, tuș și laviu, B.A.R.

Într-o cronică mai extinsă, semnată de Tudor Ioan Teodorescu, era relatată activitatea diurnă a soldatului Iser și rezultatul eforturilor sale de a rămâne, totuși, artist și civil, sub uniforma militară purtată la vreme de război, fumându-și constant trabucul sau luleaua, așa cum apare într-un portret fotografic (Fig. 45). Era strecurată o ironie usturătoare la adresa Marelui Cartier General care nu-l selectase și pe Iser în grupul plasticienilor ce „farnientau cotidian pe strada Lăpușneanu” și nici nu a fost invitat să expună cu ei, ci-l trimisese în provincie unde „a alergat – vecinic acelaș, înalt, spătos cu havana în colțul gurii, cu un sul de hărți sub braț – la tipografie (...) a desenat hărți și-a ilustrat menu-uri pentru mese copioase”¹³³. A fost bine caracterizat de cornicar: „La Iser, linia, ca linie, nu există, decât un gând. Pe hârtie, linia e o dungă de lumină, sau de întuneric, pierzându-se într-o măiastră dășirare de alb și negru. Iser vede. Nu compune. N-are fantezie decât un realist. Dar, în cadrul realității – gândește plastic. De aceea, pictura lui e satiră, ascuțită ca și umbrele cari o compun. O satiră viguroasă prin fireasca-i simplitate.

Iser pătrunde. Ochiul lui trece peste linia feții, ca să se oprească în cuta sufletului”. (Anexa 7) Analizând câteva desene de Iser se poate observa sintetismul la care a ajuns artistul după ce practicase, cu entuziasm, desenul satiric. Schițele sale au o maximă conciziune, din câteva liniii așternute energic, ca niște lovituri de floretă, el desemna o fizionomie, o atitudine, o trăire sufletească, independent de faptul că portretele nu le individualiza, deoarece soldatul român pe care îl suprindea el era un tip standard, o față ca o cioplitură în lemn, în planuri mari, cu pomeți proeminenți, ochi ficși, întrebători, gura tăiată ca de un brici, așa cum este *Soldatul de strajă* (Fig. 46), rezemat de peretele de pământ al adăpostului. În tranșee (Fig. 47) nu se văd decât siluetele masive ale ostașilor în mantale, aplecați pe parapet, cu casca pe cap și pușca la umăr, gata să tragă asupra liniei inamice; un camarad, ieșit din serviciu, se odihnește alături, pe banchetă. În *Atac la baionetă* (Fig. 48) artistul surprinde efortul suprem: militarii, aplecați înainte, se avântă prin iarba înaltă, cu înspăimântătoarea lor armă gata de a străpunge; în prim plan, un chip aspru, hotărât, bărbătesc fără a fi eroic, sugerează tocmai eroismul. O scenă de spital (Fig. 49) însumează tristețea desnodământului unui asemenea atac: un rănit învelit în manta, încălțat cu opinci (pentru că nu existau bocanci pentru toți soldații) și încă purtând casca pe capul bandajat, primește o mică alinare de la țigareta ce-i este aprinsă de o infirmieră cu aer indiferent, în vreme ce, în fundal, un medic militar cu chipiu ofițeresc, ochelari pe nas și barbișon, îi înmânează o hârtie unui sanitar. Sintetismul elocvent al acestor personaje atât de bine caracterizate își are sorgintele în caricatură. De altfel, multe dintre chipurile sau alurile imortalizate sunt vecine cu ironia amară suscitată de un război care revela și asemenea situații. Grupul de *Prizonieri germani* (Fig. 50), rebegiți de frig, cu gulerele mantalelor ridicate și mâinile bine înfundate în buzunare, chipurile lungite de foame și de întrebări fără răspuns, fac parte din repertoriul caricaturistului. La fel și schița *Retragerea* (Fig. 51) – ce i-a fost reproducă artistului în revista bucureșteană „Scena” din septembrie 1918, când pacea separată fusese semnată și se restabilise circulația între zona liberă a Moldovei și cea ocupată a sudului țării. Cei trei soldați au o alură ce pendulează între tragic și ridicol cu mantalele lor prea mari, cu gulerul ridicat, capela cu coarne, înaintând anevoie prin nămeții învărtoși de vânt. Portretul de *Soldat rus* (Fig. 52) arată o față lată, un nas cârn și o privire sălbatecă aruncată pe sub sprâncenele încruntate. Altfel, după șapca pusă la o parte, în pofida acestui aspect neprietenos, se poate intui un spirit jucăuș și intențiile de cochetărie ale vremelnicului și nesigurului aliat muscal.

În decembrie 1918, la scurt timp după ce germanii părăsiseră Capitala, Iser avea să își deschidă o expoziție la Ateneu unde, așa cum anunța reporterul „Neamului Românesc” adusesse „o serie de lucrări originale din vremea războiului”¹³⁴. În nota respectivă, efortul său creator era lăudat drept unul promițător: „D. Iser arată strădanie la lucru care poate face din desemnatorul de astăzi un pictor cu adevărată viziune picturală”.

După Pacea de la București, când informația se liberalizase și materialele informative din zona aliată nu mai erau tabu, în ziarul de cultură „Scena” din Bucureștii ocupați a apărut un articol nesemnat, care relatea cum picta un artist de front italian Fortunino Mantania, mutat la Londra și devenit constant colaborator al periodicului „The Sphere”, folosind informațiile culese pe front pentru a regiza o tranșee și aspectul câmpului de luptă în propria-i grădină¹³⁵. (Anexa 8) Artiștii români nu aveau nevoie de asemenea decor pentru că aveau suficientă experiență de front pentru a ilustra orice subiect conex.

¹³³ Tudor Ioan Teodorescu, *Iser*, în „Omul Liber”, nr. 6/5 mai 1918, p. 2.

¹³⁴ „Neamul Românesc”, nr. 344/13 decembrie 1918, p. 4.

¹³⁵ *Cum se lucrează un tablou de război*, în „Scena”, nr. 192/22 iulie 1918, p. 2.

Fig. 49. Iosif Iser, *Îngrijirea răniților*, tuș, laviu, guașă, B. A. R.

Fig. 50. Iosif Iser, *Prizonieri*, tuș și laviu, B. A. R.

Fig. 51. Iosif Iser, *Retragerea*, în „Scena” nr. 232/1 septembrie 1918.

Fig. 52. Iosif Iser, *Militar rus*, tuș și laviu, B. A. R.

Fig. 53. Victor Ion Popa, *Românul la atac*, în „Viitorul Țării” nr. 97-98/ mai 1920.

Complexul artist care a fost Victor Ion Popa, aflat și el sub arme, a colaborat la „Omul Liber” și la „Viitorul Țării” – revistă subintitulată *Organ al ostașilor din Carpați*, aflată sub direcția lui N.G. Rădulescu-Marador și sub patronajul generalului Alexandru Averescu – unde publica desene satirice ori compoziții serioase. Cu multă inspirație, forță de sinteză și un duct alert, Popa acoperea o arie largă de teme. În „Omul Liber” contribuia aproape exclusiv cu grafică umoristică militantă, contiguă orientării de stânga a publicației. Titlurile și legendele erau elocvente în acest sens: *Singura soluție*¹³⁶, *Frontul și colivarii*¹³⁷, *Generalul Averescu în plină politică*¹³⁸, *Ultimul voiaj*¹³⁹ și *După ultimele declarații*¹⁴⁰. În „Viitorul Țării” activitatea sa a fost mai diversă. De la umorul negru al caricaturii *Moartea luându-l pe kaiser* reprodusă pe coperta numărului din 5 noiembrie al revistei¹⁴¹ sau la acela mai grosier, soldătesc, în care, o săteancă purtând o desagă în spinare ce răspunsese, la somație, că e „fomee”, era oprită, brutal, de santinelă sub cuvânt că el nu cunoște așa ceva, *După doi ani de război* – cum se intitula schița¹⁴² – artistul a glisat, cu eleganță, spre compoziția realistă, viguroasă,

¹³⁶ „Omul Liber” nr. 2/30 aprilie 1918, p. 1; Cătălin-Andrei Teodoru, *op. cit.*, p. 613.

¹³⁷ *Ibidem*, nr. 3/2 mai 1918, p. 1.

¹³⁸ *Ibidem*, nr. 5/4 mai 1918, p. 1; Cătălin-Andrei Teodoru, *op. cit.*, p. 614.

¹³⁹ *Ibidem*, nr. 6/5 mai 1918, p. 1.

¹⁴⁰ *Ibidem*, nr. 12/13 mai 1918, p. 1.

¹⁴¹ „Viitorul Țării”, nr. 15/5 noiembrie 1917, p. 121.

¹⁴² *Ibidem*, nr. 1/ februarie 1920, p. 11.

*Românul la atac*¹⁴³ – reluată și într-un număr din 1920 al aceluiași periodic, unde se făcea specificarea că este vorba de un „desen după natură de Pictorul locot. Victor Popa”¹⁴⁴. O altă imagine cu același titlu prezenta, în locul unui atac la baionetă ca aceea de mai sus, un soldat ce amenința cu pumnul un grup de nemți înarmați până în dinți ce nu au curajul să i se opună auzindu-i amenințarea „Să nu vă mișcați că vă omor”¹⁴⁵. Victor Ion Popa a desenat și noul frontispiciu al revistei care a fost folosit la numerele 11–22 din septembrie-decembrie 1917 și 1–10 din ianuarie–martie 1918. Titlul revistei era scris cu caractere Art Deco. În fundal, în partea stângă, era un glob solar cu razele resfirate pe cer și frunzișul unor arbori. Sub litera V a titlului făcea de straajă un soldat sprijinit în pușcă, iar mai jos, la picioarele sale, o țărancă torcea liniștită dar cu o expresie de mare tristețe în ochii pierduți în gol. Între cele două personaje apărea, oarecum estompată, stema regatului României spre care își întindea aripile o acvilă cu o cruce în cioc, simbol al tradițiilor domnești și regale ale țării. În numărul multiplu 11–20/martie–octombrie 1918 era inserat, pe jumătatea de jos a copertei, portretul reginei Maria în uniforma de infirmieră, profilat pe simbolul Crucii Roșii¹⁴⁶. (Fig. 54) Popa a executat și vignete pentru acest periodic, de multe ori nesemnate: un militar în tranșeu, un soldat, văzut din spate, care trage cu pușca stând în genunchi, un altul care mănâncă în tranșeu sau un altul cu arma pe umăr, apar în primul număr al anului 1918¹⁴⁷. Desenele sale din timpul campaniei au continuat a fi publicate până în 1920, unele fiind chiar repetate, așa cum deja s-a precizat. O vigneta reprezintă un soldat la demobilizare, cu capul lăsat în piept, abătut pentru că trebuia să depună echipamentul și armamentul: cu mantaua descheiată, descins de centironul pe care-l ținea în mână iar la picioare avea ranița, traista de merinde și pușca pusă deasupra¹⁴⁸. (Fig. 55) Imaginea exală o funciară tristete pentru mândria militară rănită de condițiile impuse de inamic, prin tratatul de pace unde fusese impusă demobilizarea armetei. Victor Ion Popa a pendulat între desenul sintetic, destinat caricaturilor, așternut cu o linie aparent nesigură, de amator naiv, neobișnuit cu tratarea personajelor, și studiul riguros, sever în redarea valorății și fizionomiilor, rezervat temelor grave, solemne.

Pe lângă producția destinată publicării, de la Popa au rămas și alte lucrări ce nu au văzut lumina tiparului. Așa este portretul în creion al unui tânăr soldat, văzut din profil, cărn și cu mustață, ce pare slăbuț în uniforma prea largă¹⁴⁹. (Fig. 56) Portretul unui soldat doborât de oboseală, ce picotește în tranșeu, cu pușca alături și casca pe cap (Fig. 57), rezumă dimensiunea umană, mărunță, a războiului, fără grandilocvența eroismului expozitiv al marilor pânze cu scene de luptă. De altfel, în toate lucrările sale, Victor Ion Popa a urmărit să ilustreze războiul de la nivelul combatantului de rând care își face onest și curajos datoria atunci când situația o cere dar, în restul timpului, încearcă să își ducă viața în mod cât mai normal în condiții de război, adaptându-se și găsind metodele potrivite de a supraviețui.

În primăvara lui 1918, Popa a organizat o expoziție la Iași¹⁵⁰ pe care, de obicei asprul critic Nichifor Crainic o apreciază în cronica pe care i-a consacrat-o în paginile „Neamului Românesc”. După un preambul în care explică menirea caricaturii, cronicarul salută stilul elegant al expozantului: „Între caricaturiştii noştri tineri, d. Victor Ion Popa, care a deschis de curând o expoziție în strada Lăpuşneanu, se distinge printr-o fineță de spirit și printr-o linie caustică rămânând totuși mai totdeauna delicată. Fără să caute comicul care iese din situațiile ieftine, și fără nicio violență vulgară în desemn, izbânda portretelor lui satirice i-o dă inteligența fină și trăsătura elegantă și sigură. Figurile lui caută astfel să-și exprime psihologia care le face odioase sau simpatice. Alături de caricaturile propriu-zise, Victor Popa expune desemnuri, schițe, coperte și vignete, care vădese nota distinsă a unor reale însușiri de pictor”¹⁵¹.

Sculptorul Spiridon Georgescu, având gradul de sergent într-o unitate ce opera la Coțofenești, a profitat de ocazia ivită spre a-i arăta reginei Maria, aflată în vizită acolo, două schițe ce le modelase în timpul liber și care o reprezentau pe suverană între răniți, oferindu-le alinare, fapt ce a impresionat-o profund pe nobila oaspete¹⁵². Mulți ani după război, el va fi unul dintre principalii autori de monumente dedicate eroilor Războiului cel Mare ridicate pe întregul cuprins al țării.

¹⁴³ *Ibidem*, nr. 16/12 noiembrie 1917, p. 129.

¹⁴⁴ *Ibidem*, nr. 97-98/mai 1920.

¹⁴⁵ *Ibidem*, nr. 1/ februarie 1920, p. 10.

¹⁴⁶ *Ibidem*, nr. 11–20/martie–octombrie 1918.

¹⁴⁷ *Ibidem*, nr. 1/1 ianuarie 1918, p. 2, 3, 5, 6.

¹⁴⁸ *Ibidem*, nr. 95–96/aprilie 1920, p. 7.

¹⁴⁹ Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei, inv. 19975; Cătălin-Andrei Teodoru, *op. cit.*, p. 526; Cătălina Macovei (coordonator), *op. cit.*, p. 76.

¹⁵⁰ „Mișcarea” nr. 78/5 aprilie 1918, p. 2.

¹⁵¹ N. C. [Nichifor Crainic], *Expoziția lui V. I. Popa*, în „Neamul Românesc”, nr. 90/1 aprilie 1918, p. 2.

¹⁵² „Neamul Românesc”, nr. 296/28 octombrie 1917.

Sabin Popp (Fig. 58) a făcut războiul ca desenator și observator în Flotila de Luptă, Grupul II Aviație, la Bârlad. În posesia familiei se află Carnetul de ofițer de rezervă (Fig. 59, 60) în care este concentrată situația sa militară ce arată că, în termen de 2 ani și 10 luni, a fost avansat de la soldat în Școala Militară de Infanterie la locotenent de rezervă, fiind detașat pe 1 iunie 1917 de la Regimentul 25 Infanterie la Grupul II Aviație, în serviciul foto-aerian¹⁵³. (Fig. 61) În timpul serviciului viața i-a fost periclitată de multe ori, odată fiind aruncat chiar din carlingă la o manevră bruscă a pilotului și a reușit să se salveze agățându-se de aripa avionului¹⁵⁴. În timpul său liber a lucrat mici schițe în creion, conté sau tuș, intitulate *Tipuri de pe front* în care a adunat chipuri de combatanți de rând, murdari, slabi, nerași, unii epuizați, alții gânditori și abătuți dar toți hotărâți, încrâncenați, cu priviri aprige aruncate pe sub viziera căștii sau cozorocul capelei (Fig. 62). Un soldat se odihnește trântit pe un tăpșan, cu casca dată pe ceafă, în plin soare care crează umbre tranșante pe făptura sa complet relaxată (Fig. 63). Atmosfera este atât de pașnică încât, în afara căștii și a uniformei, nimic nu evocă războiul în care era și el un pion. Un portret deosebit de expresiv ce poartă inscripția *La interogator*, prezintă fața speriată a unui soldat care, într-o lumină difuză de lampă sau lumânare, privește fix, cu ochii holbați și gura întredeschisă, în fața ofițerului care-l chestiona, aflat în afara cadrului (Fig. 64). Popp a desenat și portrete de ofițeri stilați, pedanți și aroganți chiar, purtând monoclu și uniformă de comandă specială (Fig. 65). În septembrie 1918, după ce fusese demobilizat, a organizat o expoziție, la Vaslui, împreună cu graficianul Aurel Jiquidi, unde a prezentat aceste schițe elocvente¹⁵⁵.

Fig. 54. Victor Ion Popa, Coperta revistei „Viitorul Țării” nr. 11-20/martie-octombrie 1918.

Fig. 55. Victor Ion Popa, *Soldat român la demobilizare*, în „Viitorul Țării” nr. 95-96/aprilie 1920.

¹⁵³ Carnetului No. 8/927 al Ofițerului de rezervă Popp I. Sabin, în posesia doamnei prof. Adina Nanu.

¹⁵⁴ Conform informației furnizată de doamna prof. Adina Nanu la data de 7 septembrie 2017.

¹⁵⁵ Adina Nanu, *Sabin Popp*, București, 1968, p. 8.

Fig. 56. Victor Ion Popa, *Ostaș văzut din profil*, creion, B. A. R.

Fig. 57. Victor Ion Popa, *Soldat adormit în tranșeu, tuș și acuarelă*. B. A. R.

Fig. 58. Sabin Popp în uniformă militară împreună cu doi camarazi, sublocotenenții aviatori Stâlpeanu și Tase Rotaru, Grupul II Aeronautic, Bârlad, 1918, fotografie, colecția prof. Adina Nanu.

Or. des 5 p 8994

Model E1.

Ministerul de Război.

Corpul de trupă sau serviciul
Flotila de Lupta -

Carnetul No. *) 8/927

al

Ofițerului de Rezervă

OO

Numele Popp I.

Pronumele Sabin

Gradul Locotenent

Arma Aeronautica

Corpul de trupă Flotila de Lupta -

*) Fiecare carnet va purta un număr de ordine dat de corpul sau serviciul care l'a emis.
In acest scop corpurile de trupă și serviciile armatelor vor ține un tabel de seriile carnetelor Md. E1. ce-au emis cu indicarea posesorului.

Fig. 59. Carnetul no.8/927 al Ofițerului de Rezervă Popp I. Sabin, colecția prof. Adina Nanu.

I. Starea civilă.

1. Numele și prenumele Popp I. Sabin

2. Corpul de trupă Flotila de Lupta

3. Gradul Locotenent

4. Profesiunea civilă

5. Ultimul domiciliu *) de Locotenent Popp I. Sabin

6. Născut la 1895 în Bucuresti
județul Ilfov

7. Fiul lui Sabin și al Carolina
domiciliat la Vaslui plasa
Jud. Vaslui

8. Căsătorit la _____ cu _____
atunci domiciliat în _____
plasa _____ Județul _____

9. Copii _____

10. Venit în corp la 01-07-1917 de la Reg. 25 Aeronautica

11. Schimbări în starea civilă caracteris.

*) Se va înscrice în creion spre a se putea șterge și scrie de titular noua adresă în caz de schimbare.

ROMANIA
COMAND. FLOTILEI DE LUPȚĂ
Comandantul corpului care a emis carnetul.
Sabin

Flotila de Lupta Aeronautica

Fig. 60. Carnetul no.8/927 al Ofițerului de Rezervă Popp I. Sabin, paginile 2 și 3, colecția prof. Adina Nanu.

VI. Situația militară.			
Corpurile de trupă și serviciile în care a executat serviciul sau a fost concentrat.	Grade și funcțiuni	Datele înaintărilor în grad, în funcțiuni și alea cărora s'a făcut muta-concentrări.	N-rul înaltu-lui Decret sau în ordi-nul în ba-za căruia s'a făcut muta-concentrări.
So. Militară la Sufauterie	Soldat	1-8-1916	ord. 1. 1. 1.
"	Caporal	1-10-1917	ord. 1. 1. 1.
"	Sergent	25-11-1917	" 1. 1. 1.
"	Adjutur	1-12-1917	ord. 1. 1. 1.
Regis. Sufaut.	Sublt. rez.	1-12-1917	" 1. 1. 1.
Gr. 5 Aviație	"	"	" 1. 1. 1.
Demobilizat	"	22-1-1918	" 1. 1. 1.
Serv. 5 Aviație	"	1-11-1917	" 1. 1. 1.
Mobilizat	"	28-8-1918	" 1. 1. 1.
Detasat Gr. 5 Aviație	"	15-1-1919	ord. de Comand.
Demobilizat	"	15-8-1919	" 1. 1. 1.
Gr. 2 Aviație	Locot. rez.	1-8-1919	" 1. 1. 1.

Fig. 61. Situația militară a lui Sabin Popp în Carnetul no.8/927, paginile 6 și 7, colecția prof. Adina Nanu.

Fig. 62. Sabin Popp, *Tipuri de pe front*, creion, colecția prof. Adina Nanu.

Fig. 63. Sabin Popp, *Soldat în repaus*, creion, colecția prof. Adina Nanu.

Fig. 64. Sabin Popp, *La interogator*, *Frontul Cașin*, creion, colecția prof. Adina Nanu.

Fig. 65. Sabin Popp, *Portret de ofițer*, creion, colecția prof. Adina Nanu.

Fig. 66. Nicolae Tonitza în uniformă de mare ținută înainte de război, fotografie, colecție particulară.

Alți doi artiști, Nicolae Tonitza și Horia Boambă nu au fost la fel de norocoși ca acești confrăți: amândoi au luptat la Turtucaia în prima lună de război, în 1916, și au fost luați prizonieri încercând, timp de 2 ani, toate mizeriile și umilințele reclusiunii în lagărele de exterminare ale bulgarilor. Tonitza (Fig. 66) a ajuns la Kârdjali unde regimul era foarte dur, iar schițele pe care a reușit să le facă acolo stau mărturie a condițiilor inumane la care erau supuși¹⁵⁶. Are tăria de a se detașa de situația tragică în care se afla și, împreună cu doi tovarăși de suferință, pictorul Constantin Vlădescu și inginerul Bunescu va publica o revistă umoristică a lagărului, spre a ridica moralul celor internați alături de el¹⁵⁷. Acea publicație de lagăr o scriau de mână și o ilustrau cu modestele mijloace tehnice la îndemână. Au apărut 5 exemplare în intervalul 8 noiembrie 1917 și 27 februarie 1918, primul și ultimul fiind intitulate „Nu te lăsa! Revistă umoristică periodică-neregulată”, iar celelalte având alte denumiri precum „Nici mort!”, „Ține-o aici!” și „Sărbătorile”¹⁵⁸. În expoziția *Mărturii din Războiul cel Mare* de la Biblioteca Academiei Române s-au aflat câteva exemplare ale acestui periodic ad-hoc care circula din mână-n mână după principiul gazetelor comuniste din ilegalitate, cu deviza „citește și dă mai departe”¹⁵⁹. La câțiva ani după revenirea în țară, Tonitza avea să illustreze volumul de amintiri ale gazetarului G. Millian-Maximin, *În mâinile dușmanului*. *Însemnările unui prizonier* apărut în 1920 (Fig. 67).

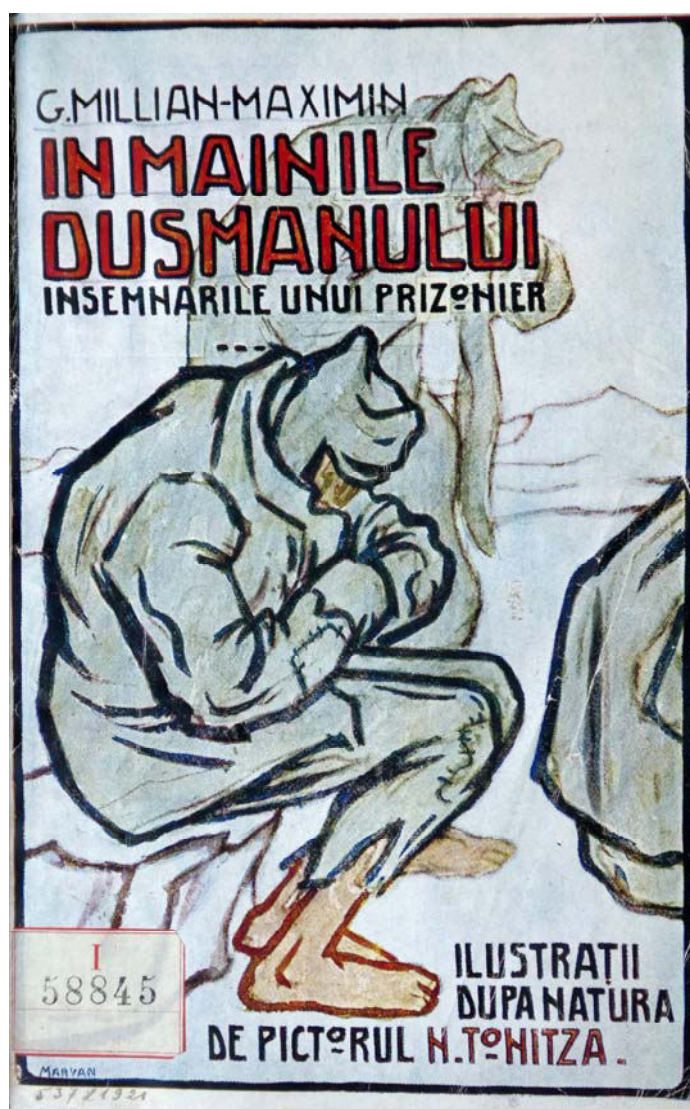

Fig. 67. Nicolae Tonitza, Coperta cărții *În mâinile dușmanului. Însemnările unui prizonier* de G. Millian-Maximin (1920).

¹⁵⁶ Petru Comarnescu, *N. N. Tonitza*, 1962, p. 147–148; Barbu Brezianu, *Tonitza*, Ed. Academiei R. S. R., București, 1967, p. 71–75.

¹⁵⁷ Petru Comarnescu, *op. cit.*, p. 149–150; Barbu Brezianu, *op. cit.*, p. 75.

¹⁵⁸ Petru Comarnescu, *op. cit.*, p. 150.

¹⁵⁹ Cătălina Macovei (coordonator), *op. cit.*, p. 92–99.

Și sculptorul Boambă a cunoscut greul anilor de prizonierat în ținuturile aride ale Bulgariei, unde va contracta o boală de inimă ce-l va secera la puținii ani după încheierea campaniei¹⁶⁰. De acolo a adus o suită de schițe și minuscule portrete ce, pentru prima dată au văzut lumina simizei, în 2005, la Muzeul Militar Național¹⁶¹. Majoritatea sunt portrete bust de militari români și străini dar și compoziții mai ample și soldați reprezentați figură întreagă. Așa este imaginea unui umil ostaș care, gârbovit și flămând, șterge gamela cu pâine, sau a altuia care, epuizat, doarme cu capul pe genunchi¹⁶² (Fig. 68) – scene ce dau măsura lipsurilor, foamei și maximei osteneți ce domneau în lagăr.

Fig. 68. Horia Boambă, *Ostaș dormind cu capul pe genunchi*, 11 mai 1917, cărbune, B.A.R.

Corneliu Michăilescu, suprarealistul de mai târziu, era militar în Regimentul 6 „Mihai Viteazul” și, în luptele de la Brașov din timpul retragerii din Transilvania, în toamna lui 1916, a căzut prizonier al trupelor austro-ungare. Avea să fie internat în lagărul de la Tuchel. Din această perioadă se cunosc doar două desene¹⁶³.

Cum era firesc la vreme de război, artiștii au întâmpinat o sumedenie de privațiuni, începînd chiar cu sărăcia de materiale necesare pentru activitatea zilnică. În primăvara lui 1918, Petre Bulgarăș (Fig. 69) ducea lipsă de pânză și culori și solicita ajutorul prin coloanele presei¹⁶⁴. Acest anunț a avut efect și, după 18 zile de la publicarea sa, artistul dădea publicității o notă prin care mulțumea donatorului ce dorise să-și păstreze anonimatul care-i pusese la dispoziție un număr de tuburi de culori iar, pentru a-și arăta recunoștința, pregătise o lucrare pe care o depusese la redacția ziarului „Opinia” spre a-i fi făcută cadou¹⁶⁵.

¹⁶⁰ Viorica Neagu, Cornelia König, *Destin... Horia Boambă (1889–1923)*, catalog de expoziție, Muzeul Militar Național, București, 20 oct.–dec. 2005, p. 4.

¹⁶¹ *Ibidem*.

¹⁶² Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, inv. 16273; Cătălina Macovei (coordonator), *op. cit.*, p. 57.

¹⁶³ Ruxandra Dreptu, *Corneliu Michăilescu. Călătorie prin imposibilul cotidian*, București, 2013, p. 276; Cătălina Macovei (coordonator), *op. cit.*, p. 63.

¹⁶⁴ „Opinia”, nr. 3346/11 mai 1918, p. 2 – „Pictorul Bulgăraș avînd nevoie de CULORI în ulei și pânză pentru pictură roagă persoanele ce posedă și nu le întrebunțază a i le ceda cu prețul dorit. Strada I. C. Brătianu No. 156”.

¹⁶⁵ *Ibidem*, nr. 3361/29 mai 1918, p. 1.

Fig. 69. A. Petrescu, *Portretul lui Petre Bulgăraș*, în „Scena” nr. 178/8 iulie 1918.

Unii s-au confruntat cu brutalitatea ofițerilor de carieră, așa cum s-a întâmplat cu sculptorul Richard Hette care, mergând la baia publică din Iași unde se dezbrăcase în aceeași cabină cu un căpitan de la Curtea Marțială, a fost acuzat de acesta că i-ar fi furat o importantă sumă de bani (10 000 lei) și, pentru a o recupera, l-a perchezitionat până la piele și, negăsind ceva asupra sa, a amenințat că-l împușcă. Hoțul nu a putut fi depistat iar artistul, dovedit inocent, a fost eliberat, rămânând doar cu sperietura¹⁶⁶.

Costin Petrescu (Fig. 70) a fost unul dintre puținii artiști care nu au îmbrăcat uniformă dar și-a pus penelul în slujba armatei și a Coroanei României. Fiind profesor la Școala de Belle-Arte fusese scutit de mobilizarea anului 1916–1917, așa cum arată certificatul nr. 1062 din 16 august 1916 emis de Ministerul Instrucțiunii și Cultelor, Direcția Învățământului secundar și superior, semnat de secretarul general al acelei instituții, Iuliu Valaori¹⁶⁷. În timpul refugiului la Iași a locuit în Copou, într-o casă pe Strada Toma Cosma nr. 13. În acel interval, artistul a ținut un jurnal¹⁶⁸ scris în două caiete dictando de 60 și, respectiv, 51 de pagini, ambele aflate la Casa Memorială Costin Petrescu din București¹⁶⁹. Pe copertă apare titlul *La Iași – în timpul*

¹⁶⁶ *Ibidem*, nr. 2981/11 februarie 1917, p. 2.

¹⁶⁷ Arhiva Casei Memoriale Costin Petrescu, București.

¹⁶⁸ O selecție din acest jurnal, rezervată exclusiv informațiilor despre ofensiva din vara anului 1917 cu victoriile de la Mărăști și Mărășești, a fost publicată, sub editarea lui Ioan Lăcustă și intitulată *Din cartea gloriei*, în „Magazin Istoric”, nr. 8 (245)/august 1987, p. 15–16.

¹⁶⁹ Mulțumim și pe această cale domnului Dan Costin Petrescu pentru generozitatea de a ne fi permis să reproducem pasaje din acel jurnal.

Războiului 1916–1918. Primul caiet începe pe 22 aprilie 1917 și se termină pe 5 iulie același an, iar al doilea începe pe 6 iulie și se încheie cu data de 1 decembrie 1917. Din aceste notițe zilnice pot fi desprinse informații importante despre activitatea artistului și a confracților, despre atmosfera din Iași cu marile lipsuri, inflația și prețurile exorbitante, specula cu mâncare, încălțăminte și îmbrăcăminte, despre luptele victorioase din vara anului 1917 și despre relația cu rușii.

Fig. 70. Costin Petrescu, *Autoportret*, ulei pe pânză, Casa Memorială Costin Petrescu.

Era preocupat de activitatea confracților. Pe data de 6 mai, artistul își nota că aflase despre organizarea unui grup de artiști de front și se arăta dornic de a li se alătura: „Se pare că pictori și sculptori vor fi trimiși să ia crochiuri pe fronturi. Desigur că plec și eu”¹⁷⁰. Însă, peste șase zile, entuziasmul îi scăzuse în mod considerabil și prefera să rămână în expectativă, chiar dacă doi colegi care urmau să facă parte dintre cei atașați M.C.G. îi solicitaseră colaborarea: „Marele cartier se ocupă de organizarea trimiterei artiștilor pe fronturile de luptă. Mantu și Lăzărescu au venit la mine să-mi propue să iau parte la consfătuirea generală de la Cartier. Nu sunt de idee să mă amestec în gloată. Voi vedea mai pe urmă”. Din când în când, concentra informațiile pentru mai multe zile într-un singur paragraf. Astfel, pentru datele de 15, 16, 17 și 18 mai relatează că „La Cartierul general s-a înjghebat un fel de falangă de pictori și sculptori care vor putea merge pe fronturi. Deoarece e vorba să fie cu toții asimilați ca ofițeri și cu îndatoriri în consecință, nu m-am prezentat remânând să mă duc singur când voi voi și cum voi voi”.

¹⁷⁰ Costin Petrescu, *La Iași – în timpul Războiului 1916–1918*, caietul întâi, manuscris, Casa Memorială Costin Petrescu. Dat fiind că acest manuscris nu are paginile numerotate, toate citările următoare vor fi făcute cu specificarea datei la care a fost notată informația la care facem referire.

Din părerile sale, notate cu sinceritate, se poate vedea că artistul, deși era nerăbdător să se documenteze pe câmpul de luptă, dorea să-și păstreze, totuși, independența și să lucreze pe cont propriu, nu la ordin. În rândurile așternute pe 22 mai, mărturisește că a fost chemat de autoritățile militare dar a refuzat propunerea de a se înregimenta explicându-și și motivele care l-au determinat să ia această decizie: „Am fost invitat la Cartierul General ca să primesc să merg pe front. Nu mi-au convenit condițiile adică tot ce voi produce să fie proprietatea statului în schimbul unor ajutoare materiale. Totuși nu pot să refuz d-a merge chiar pe socoteala mea negreșit fără nici o îndatorire decât ce voi crede eu”.

Costin Petrescu era nerăbdător să ajungă pe linia frontului așa că în notele pentru intervalul 20–24 iunie își manifesta aspirația de a aborda cât mai curând tematica războinică la fața locului: „Sper că voi merge și eu în zona luptelor spre a aduna ceva impresiuni în vederea lucrărilor mele viitoare. Am și făcut cererea d-a mi se da această autorizație nu însă în condițiunea celorlalți pictori care au preferat să fie admiși cu grad de ofițeri asimilați”.

În timpul cât și-a ținut, cu oarecare regularitate notele zilnice, lucra destul de mult fiind stimulat de un nou prieten, un medic, pe care și-l făcuse la Iași și care-i pusese la dispoziție un spațiu în propria casă, pentru a-și amenaja un atelier. În notele din intervalul 15–18 mai scria: „D-rul Leon unde aproape zilnic îmi petrec după amiezele, cu entuziasmul și dragostea lui de arte mă face să regret atâtea luni ce au trecut în neactivitate. Îmi procură modele, mă îndeamnă, mă răsfată, numai și numai să lucrez, orice... și pentru mine să formez un ciclu de lucrări ce vor marca pribegia mea în Iași”. Numele doctorului Leon și al familiei acestuia reveneau adesea în jurnal, totdeauna însoțite de manifestarea nețărmuritei recunoștințe pentru încrederea ce i-o insuflase și încurajarea de a se dedica, din nou, artei, după perioada de mare durere interioară cauzată de separarea de familie, de soție și copii, ce rămăseseră în Bucureștii ocupați, în vreme ce el fusese evacuat în Moldova, împreună cu toți ceilalți profesori ai școlii unde predă. „Cel mai important lucru în acest timp de desnădejde și care mă privește numai pe mine – nota Petrescu pentru zilele de 6–14 iunie 1917 – este că «lucrez». Lucrez mai în toate zilele și sper că această epocă de producțiune va continua încă multă vreme. Nu mi-am putut închipui că pot exista nativități de oameni ca D-rul Leon căruia-i datorez reluarea activității mele. Lui și numai lui. Nedumerirea lui că eu pot lăsa să treacă zile și luni fără să produc nimic, a sfârșit prin a mă provoca să încep. Și când am hotărât acest lucru, au început să apară și obiectele ce-mi lipseau, pânze, colori, pe care mi le-am putut înjgheba dupe la prieteni.

În toate zilele de la ora 2 la 8 sunt așteptat cu nerăbdare la D-rul Leon care numai din plăcerea d-a mă vedea lucrând și-a propus să nu-mi dea pace de fel până ce nu voi ajunge la un număr de vreo 200 de lucrări, cu care să deschid prima expoziție la București cu lucrări din «pribegie». Și se simte atât de mahnit când dintr-un motiv sau altul perd câte o zi!! Soldați, jidani, flori... până și portretul meu... orice și cu orice gen numai să produc o lucrare pe zi, în plin aer. (...)

Atât doctorul cât și D-rele Leon parcă nu au alt scop decât să mă silească să produc, să produc mereu... și simt că din ce în ce pasiunea lucrului mă cuprinde, dar o pasiune pe care o aveam în vremile începuturilor mele, în vremuri când lucram pentru plăcerea mea, iar nu a clienților. Ciudat lucru prietenia providențială a acestui om rar.”

Artistul era atât de satisfăcut de prolificitatea la care ajunsese încât, pe 26 iunie, remarcă: „Simt că mă refac și eu la fel ca nenorocita noastră armată”. A urmat o pauză de 9 zile, între 27 iunie și 5 iulie, în care nu mai scrisese jurnalul, dar pictase cu frenezie, așa cum mărturisea în primele rânduri după reluarea notelor zilnice în care concentra perioada respectivă: „Dimineața stau în casă, iar după amiază lucrez la bunul și noul meu amic D-rul Leon.

Acest neprețuit prieten care m-a scuturat din apatia mea și care aș putea zice mi-a pus cu de-a sila pensula și paleta în mână, e atât de fericit că mă vede lucrând și atât de vesel de apariția unei noi lucrări, încât aș simți o remușcare față de dragostea lui dacă mi-ar slăbi ardoarea de a lucra de care sunt deocamdată coprins. Am ajuns la un număr de vreo 25 de lucrări pe care de altfel [dr. Leon] și le ține [notate] într-un carnet rând pe rând. În lipsa mea și le expune, le privește, face asupra lor fel de fel de pronosticuri, le caută titluri. Iar eu lucrez cu plăcere și curagiu lucrări ce mă interesează toate prin nota nouă ce pun în ele.

Fiind debarasat de «portrete comande» și de preocuparea firească d-a împăca în același timp și arta și clientul (care de multe ori trece pe primul plan) acum nu mai lucrez decât pentru mine. Soldați, milițieni, ruși, jidani, etc. lucrări făcute afară, în lumina mare a curtei și sub raza arzătoare a soarelui, lucrări ce nu le-aș fi putut executa în atelierul meu”.

Constin Petrescu se simțea eliberat de obligațiile față de solicitanții de portrete și s-a dedicat iconografiei de război. A ajuns în zona Mărășeștilor și a făcut mai multe schițe în creion cu tranșee și adăposturi și o mică pictură în ulei cu un cuib de mitralieră (Fig. 71), prezentate recent în expoziția de la

Biblioteca Academiei Române mai sus-amintită¹⁷¹. Într-un adăpost inamic bombardat de artileria românească la Mărăști a găsit o scrisoare adresată unui soldat german, pe nume Werner, datată 8 septembrie 1915, ce se păstrează la Casa Memorială Costin Petrescu din București. A fost înrămată împreună cu o schiță probabil a acelui adăpost cu tavanul din bușteni și pereții întăriți cu împletituri de nuiele, pe a cărei laviță se odihnește un soldat român, unul dintre acei bravi care cuceriseră respectiva poziție (Fig. 72).

Fig. 71. Costin Petrescu, *Cuib de mitralieră la Mărășești*, ulei pe pânză, Casa Memorială Costin Petrescu.

Fig. 72. Costin Petrescu, *Adăpost la Mărășești*, creion, Casa Memorială Costin Petrescu.

¹⁷¹ Cătălina Macovei (coordonator), *op. cit.*, p. 73–74.

Fig. 73. Costin Petrescu, *Sergentul Silișteanu, eroul de la Dealul Porcului*, ulei pe pânză, Casa Memorială Costin Petrescu.

Fig. 74. Costin Petrescu, *Un circazian*, ulei pe pânză, colecție particulară.

Nu abandonase abordarea portretului pentru care era deosebit de calificat. Executa pentru propria-i plăcere chipuri de militari români sau străini. Între cei dintâi se evidențiază chipul mândru al *Sergentului Silișteanu*, eroul de la Dealul Porcului, ce i-a pozat cu casca pe cap și purtând pe piept „Virtutea militară” clasa I, Medalia militară franceză și medalia „Bărbăție și credință” clasa I (Fig. 73). Din privirea curajoasă, aruncată spre dreapta, se conturează o personalitate puternică, hotărâtă, plină de abnegație și bărbăție. Era atras, la fel ca mulți dintre confrăți, de chipurile aliaților ruși. Încă din primele note zilnice, pe 9 mai, preciza: „Am început lucrul. Un cap de rus (cazac) care va fi urmat de o serie întreagă, modele procurate de către un colonel rus, Smidt la D-rul Leon”. Este impresionant un chip de cerchez, cu mustața răsucită, căciula brumărie de oaie dată pe ceafă, și o căutătură pătrunzătoare, tăioasă, aruncată din ochii albaștri, ușor mijiți (Fig. 74). Vajnicul cavalerist era îmbrăcat în specificul caftan (cercheska) cu tuburile de cartușe pe piept iar la brâu se distingea mânerul de os lustruit al pumnalului (chindjal) ce era parte din armamentul tradițional al acestor aprigi războinici. Din aceeași suită făceau parte un bolșevic, un chip de ofițer și o ștafetă rusă. Dar nu scăpase totalmente nici de comenzile de portrete, așa cum a fost cazul cu acela al unui ofițer din vârful ierarhiei militare imperiale, generalul Nikolai Nikolaievici Golovin, șeful statului major al generalului Dmitri Șerbacev, comandantul trupelor ruse din Moldova. Îl întâlnise pe acesta într-o plimbare prin Copou și, din discuția avută, aflase că acest bătrân soldat era sătul de război și afirma „că pacea trebuie să se facă cu orice preț căci nu mai poate fi suportabilă viața aceasta plină de groază și lipsuri”, așa cum nota în jurnal pe 17 iulie, când menționa și faptul că-i va face un portret călare. Asupra acestei informații revenea pe 26 iulie, când menționa că-i făcea portretul și începuse să lege o bună prietenie.

Într-o fotografie a spațiului în care lucra pot fi identificate multe dintre picturile despre care artistul relata în jurnal: *Bolșevicul* în colțul din stânga jos, deasupra autoportretul cu pălărie, un alt autoportret așezat pe scaun, puțin spre stânga se vede, parțial, cerchezul cu căciula pe ceafă, apoi chipul unui civil, un portret de ofițer român, în mijloc dublul portret al unor *Milițieni* (tablou aflat actualmente la Muzeul de Artă Iași) iar dedesubt un cap de bătrân; în plan secund se observă compoziția de mai mari dimensiuni *Misitul*, lângă un alt cap de cerchez, un soldat român în picioare, niște flori și un alt portret neidentificat (Fig. 75). Pe marginea fotografiei stă scris, cu cerneală neagră „Colț din atelierul lui Costin Petrescu de la Iași, 1917”.

Fig. 75. Colț din atelierul lui Costin Petrescu de la Iași, 1917, fotografie, Casa Memorială Costin Petrescu.

În noiembrie 1920, Costin Petrescu deschidea o expoziție personală la Ateneu unde a prezentat producția sa ieșeană. Într-o cronică pe care i-a consacrat-o Grigore Tăușan, versatul colaborator al ziarului

„Viitorul” (ce adesea își semna materialele cu pseudonimul Petronius), creația expozantului era apreciată ca egală, și poate chiar superioară aceleia a unui înaintaș ce-și făcuse un renume cu 40 de ani mai înainte, în vremea Războiului de Independență: „(...) Pânzele lui Costin Petrescu sunt contribuții de mare artă la nemurirea epopeii războiului nostru, ca și la eternizarea unor tipuri ce trăesc în jurul nostru. Din acest punct de vedere pictura lui Costin Petrescu este ceea ce tablourile lui Grigorescu au fost pentru războiul dela 1877, cu deosebirea însă că Grigorescu era un romantic care vedea numai latura de poezie în viață, pe când Costin Petrescu este un realist care pune pe pânză nu numai pe «dorobanții» ce merg la atac în aureola unei victorii, dar și pe oțeliții ostași ce suferă, pe flămânzii și pe goii soldați cari au făcut din suferințele lor anonime, gloria unui neam»¹⁷². În catalogul tipărit cu acea ocazie, portretele combatanților erau grupate în două categorii „Ostașii noștri” și „Aliații noștri”¹⁷³. (Anexa 9)

În decembrie 1918, ziarul „Neamul Românesc” anunța că sculptorul Alexandru Severin, fost membru al grupului de artiști-soldați, își propunea să organizeze, în februarie 1919, „un salon numit al «războiului»” în care urmau a fi adunate „toate lucrările de artă (pictură și sculptură) înfățișând diferite scene din viața frontului”¹⁷⁴. Se intenționa a fi adunate lucrări atât de la artiștii din Iași cât și de la cei „aflați în țară”, adică în teritoriul ce se aflase, până recent, sub ocupația trupelor Puterilor Centrale.

Informații despre finalizarea acestei salutare inițiative nu au mai apărut în presă la începutul anului următor, dar în Capitala României Mari au fost organizate două expoziții ce au reunit lucrări ale plasticienilor ce activaseră sub patronajul Marelui Cartier General. Este vorba, mai întâi de „Salonul sculptorilor români”, deschis în luna mai la Ateneu, în Sala Grigorescu și de „Expoziția Războiului național”, numită uneori „Expoziția națională Muzeul Armatei” dar și „Expoziția Ligii Culturale” – pentru că această organizație contribuise în mod esențial la eveniment – organizată în timpul verii în localul unei școli primare de pe Strada Clemenței. La cea dintâi, publicul bucureștean a putut vedea lucrările sculptorilor ce purtaseră uniformă: I. Iordănescu, Al. Călinescu, Anghel Chiciu, D. Mățăuanu, Al. Severin, G. Stănescu, I. Mateescu, la care s-au alăturat și alții precum Dimitrie Paciurea, Teodor Burcă, Horia Boambă, Irina Codreanu, I. Dimitriu-Bârlad, Spiridon Georgescu, George Dimitriu, D. Hăulică, Gh. Leonida, Victor Olteanu, Const. G. Mihăilescu¹⁷⁵. Tematică militară a fost predominantă remarcându-se *La baionetă* și *Milițianul* de Călinescu, *Aruncătorul de grenade* de Dimitriu-Bârlad, *Grenadierul rănit* de Mățăuanu, *Ștafeta*, *Sanitarii* și *Lumina celui fără de lumină* de Iordănescu, dar au existat și lucrări cu subiecte pașnice, precum *Cap de expresie*, *Țărancă* și *La mămăligă* de Boambă, *Artist pribeag* de Chiciu, *Dor* și *Adolescență* de Burcă, sau portretele de mare forță ale lui Paciurea, *Beethoven* și *Simplicitate*¹⁷⁶.

Cealaltă expoziție era mai generală fiind, de fapt, o mostră de ceea ce se dorea a fi plănuitul Muzeu Militar: pe lângă tunurile artileriei române și ale celei aliate ori acelea capturate de la inamic, în curte se aflau bucătării de campanie, cuptoare mobile de pâine, ambulante, atelajele serviciului telegrafic și telefonic și multe alte mijloace de transport, iar în săli erau reprezentate toate specialitățile armatei (infanteria, cavaleria, artileria, geniul, aviația și marina, intendența, pirotehnia, serviciul sanitar)¹⁷⁷. Într-una dintre săli fusese instalat chiar un imens balon captiv, care făcea senzație. Lucrările de artă ale artiștilor de la M.C.G. erau repartizate printre expozatele de tehnică militară. Astfel, în sala infanteriei era panotată marea compoziție *Regimentul 32 „Mircea” la atac*¹⁷⁸ de Troteanu și o sculptură de Călinescu al cărei titlu nu era precizat, în aceea a marinei era *Scrisoarea din sat* a lui Petrescu Dragoe, în a geniului se aflau picturi de Traian Cornescu, Camil Ressu și Nicolae Mantu și sculpturi de Severin (alegoria *Moldova*) și Spiridon Georgescu (*Avântul*, *Capturarea unui tun*) iar în aceea a Institutului Geografic al Armatei se aflau pânze de Ionescu-Doru și Hârlescu și sculpturi de Leonida și Chiciu¹⁷⁹. Cele patru desene în creion ale lui Stoica D. - dedicate istoricului N. Iorga: „Binefăcătorului meu, ce-i datorez tot” – erau mult apreciate de cronicarul „Neamului Românesc”¹⁸⁰. Acesta remarcase și *Prizonierii* lui Hârlescu sau cele trei pânze ale lui I. Christoloveanu (cărui-a-i scrie eronat numele drept Cristodoreanu), *Atacul*, *Ordonanța*, și *În tranșee*, dar critică destul de

¹⁷² Gr. T. [Grigore Tăușan], *Expozițiile de pictură. Recentele manifestări esetice din Capitală*, în „Viitorul”, nr. 3809/27 noiembrie 1920, p. 1.

¹⁷³ *Expoziția de pictură Costin Petrescu*, Palatul Ateneului, Sălile A. B. C., 14 Noiembrie–30 Noiembrie 1920, catalog.

¹⁷⁴ „Neamul Românesc”, nr. 347/16 decembrie 1918, p. 2.

¹⁷⁵ Alexis Macedonski, *Salonul sculptorilor*, în „Îndreptarea”, nr. 122/26 mai 1919, p. 1–2.

¹⁷⁶ *Ibidem*; Const. Tempeanu, *Primul salon al sculptorilor români*, în „Neamul Românesc”, nr. 105/23 mai 1919, p. 2.

¹⁷⁷ G. Vl. Răcoassa, *Expoziția Ligii Culturale*, în „Neamul Românesc”, nr. 174/12 august 1919, p. 2.

¹⁷⁸ Titlul corect al lucrării lui Troteanu era *Atacul reg. 32 intanterie* așa cum apărea în catalogul Expoziției de Pictură și Sculptură a artiștilor mobilizați M.C.G., la nr. 37.

¹⁷⁹ Fulman, *O expoziție națională Muzeul Armatei*, în „Adevărul” nr. 10865/15 august 1919, p. 1.

¹⁸⁰ G. Vl. Răcoassa, *op. cit.*

aspru *Postul de comandă* al lui Ionescu-Doru, ce-l socotește un „tablou modest (...) unde redă în culoarea negricioasă spălăcită a lemnului cojit proaspăt, scheletul unei șandramale care adăpostea instalațiile de campanie a unui telefon și unui pat ce servea și de birou pentru hărți”.

Contribuția Ligii Culturale la această manifestare a fost să evidențieze unitatea culturală a românilor din teritoriile proaspăt alipite la trupul Patriei, ilustrată prin gravuri, reproduceri după fresce din lăcașuri de cult, manuscrise ardelenesti și maramureșene din secolele XV-XVIII, „vechi tipărituri de peste munți” ori scrisorile comerciale ale negustorului sibian Hagi Constantin Pop cu care întreținuseră relații boierii munteni și olteni din intervalul 1760–1830¹⁸¹ – publicate înainte de Marele Război de savantul N. Iorga¹⁸². Ilustrația contemporană era excelent reprezentată prin operele lui Stoica D. și Horațiu Dimitriu. Expoziția era inițial plănuită a fi vernisată pe 1 iulie și urma să fie deschisă până pe 15 august¹⁸³ dar s-a inaugurat pe 8 iulie, în prezența familie regale și a unui mare număr de oficialități¹⁸⁴. Intrarea era gratuită, însă erau încurajate donațiile în beneficiul Ligii Culturale. Fusese ales un spațiu neconvențional de expunere în localul unei școli dar această opțiune vizase amplasamentul în centrul orașului, pentru ca accesul publicului să fie facil și astfel să fie atras un mare număr de vizitatori.

Acestea au fost ultimele prezentări publice, în expoziții temporare, ale realizărilor artiștilor ce purtaseră uniformă și-și pusese talentul în slujba armatei și cauzei naționale. După ce redeveniseră civili dar când încă se aflau la Iași, pe 9 martie 1918, o parte dintre ei au decis să fondeze Asociația „Arta română” a cărei primă expoziție a avut loc, în luna aprilie, în sala deja consacrată din orașul moldav, iar apoi și-a mutat sediul la București, debutând acolo cu o manifestare pe 21 martie 1919¹⁸⁵.

În condițiile vitrege ale unui război ce debutase catastrofal într-o țară nepregătită material pentru acest efort dar care, în câteva luni, deși înjumătățită, reușise să renască precum un phoenix și să stăvilească, energetic, avansarea puterilor și experimentatelor trupe ale Puterilor Centrale, artiștii chemați sub drapel spre a nemuri eroismul românesc, au încercat, în Iașul supraaglomerat și lipsit de mijloace, toate privațiunile combatanților de rând, și-au riscat chiar viața la fel ca aceștia – unul fiind grav rănit – pentru a realiza o operă perenă, cu mare forță evocatoare, în care au împletit, cu har și inspirație, latura documentară, dorită și solicitată de autoritățile militare, cu remarcabile calități plastice, spre imortalizarea epopeei ce a dus la înfătuirea României Mari.

ANEXE

1

Domnule Ministru

Subsemnații Locot. Theodorescu Sion pictor și C. Medrea sculptor, cu onoare vă rugăm să binevoiți a dispune încredințarea atelierului (sus stânga) al școalei de arte-frumoase. Aceasta pentru a putea desvolta lucrările încredințate de M.C.G. [Marele Cartier General] cu scopul de a forma un muzeu național militar.

În acest atelier am avut expoziția și am lucrat până în prezent.

Primiți, vă rog, Domnule Ministru, încredințarea înaltei stime ce vă păstrez.

Locot. Theodorescu-Sion

Locot. as. C. Medrea

Se va cere ajutorul Direcției

Ss indescifrabil

¹⁸¹ *Expoziția războiului național*, în „Neamul Românesc”, nr. 144/9 iulie 1919, p. 2.

¹⁸² N. Iorga, *Scrisori de boieri și negustori olteni și munteni către casa de negoț sibiiană Hagi Pop*, București, 1906

¹⁸³ *O expoziție militară a marelui Război cu participarea Ligii Culturale*, în „Neamul Românesc”, nr. 134/26 iunie 1919, p. 1.

¹⁸⁴ *Expoziția războiului național*, în „Neamul Românesc”, nr. 144/9 iulie 1919, p. 2.

¹⁸⁵ Barbu Brezianu, *op. cit.*, p. 145, 147; Petre Oprea, *Artele plastice la București și la Iași în timpul Primului Război Mondial (1916–1918)*, în „Studii Muzeale” vol. V/1971, p. 56, 58; Claudiu Paradais, Ștefan Dimitrescu, București, 1978, p. 9–10.

25/9/1917

În original direcțiunei școalei de arte frumoase spre a referi
Ss indescifrabil

26 Septembrie 1917

Se va supune cererea Consiliului profesoral fiind numai două clase libere pentru cursurile școalei și se va refera onor. Ministerului.

Director Gh. Popovici

Arhivele Naționale, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 255/1917, f. 86

2

Proces Verbal

No. 334

Astăzi în 27 Septembrie 1917

Subsemnații, profesorii Școalei de Belle Arte din Iași, luând cunoștință de cererea adresată D-lui Ministru al Instrucțiunii și Cultelor de către Dnii Teodorescu Sion și C. Medrea, să li se pună la dispozițiune unul din atelierele Școalei, cerere înaintată în original D-lui Director al Școalei de către Onor. Minister spre a refera, și care ne-a fost supusă desbaterei fiind în chestiune funcționarea Școalei;

Subsemnații constatând că sunt disponibile numai două ateliere și acestea de abia suficiente pentru ținerea cursurilor cu un orar concentrat, celelalte încăperi fiind ocupate de birourile Marelui Cartier General rusesc și de Arhiva Conservatorului de Muzică și Artă dramatică, pentru aceste motive

Consiliul se vede nevoit a nu opina favorabil asupra sus zisei cereri

Drept care am încheiat prezentul Proces Verbal

Președinte Gh. Popovici

Membrii Dr. Possa
 S. Mureșianu
 N. Costin
 Octav Băncilă
 I. Mateescu

Arhivele Naționale, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 255/1917, f. 85

3

Domnule Ministru

Subsemnații pictori și sculptori, mobilizați la Marele Cartier General, avem onoare a vă face cunoscut că, pentru a putea executa lucrările ce ne-am propus a face fiecare pentru viitorul muzeu național am ocupat sala de sculptură de la parter din localul școalei de Arte Frumoase. Această sală înainte de a fi ocupată de noi era transformată în dormitor rusesc și nu a fost evacuată decât în urma intervenției artiștilor pe lângă Comandamentul rus.

Astăzi ne vedem însă somați de Dl. Director al Școalei de Arte-Frumoase de a părăsi această sală, invocând ordinul Ministerului de Culte No. 4385 prin care se cere direcțiunei școalei „de a pune la dispoziția conservatorului de muzică o sală pentru arhivă și bibliotecă.”

Domnule Ministru, știu că Domnia Voastră ne-ați protejată ori de câte ori a fost nevoie și de aceia ne permitem a vă ruga să bine voți a da ordin să fim lăsați mai departe a lucra în acest atelier.

Vă rugăm cu atât mai mult cu cât am început lucrări mari cari nu mai pot fi transportate în altă parte, din lipsă de săli sau încăperi luminoase și spațioase. În cazul contrar am fi condamnați a ne pierde lucrările începute și condamnați a nu mai avea putința de a lucra.

În speranța că cererea noastră va fi apreciată de Domnia Voastră, vă mulțumim respectuos.

Pictori: Troteanu Remus
Const. Petrescu-Dragoe
T. Tomescu
Sculptori: D. Mățăuanu
I. Iordănescu

Dnu Secretar General e rugat a cerceta și a ne refera

În adevăr cele două săli de jos ale atelierului Școalei de belle arte sunt ocupate de câți va pictori și sculptori pe care i-am găsit lucrând și nu mai pot fi evacuați. Li se va îngădui să rămână în condiții de a păstra averea școalei în bună orânduială, de a păstra curățenia, de a nu mai depune lemne netăiate în ateliere. E bine ca D. Director al Școalei de belle arte din Iași, care are în cele din urmă răspundere asupra imobilului și averei să supravegheze iar Domnii artiști să nu se socoată jigniți pentru această supraveghere necesară.

I. Simonescu

Se aprobă
S'a comunicat deja D. Director că se mențin în sală
Ss indescifrabil

Arhivele Naționale, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 255/1917, f. 92-92 verso

4

Printr-o expoziție de pictură...

D. Nichifor Crainic a greșit considerând expoziția deschisă în localul Școlii de Frumoase Arte ca o expoziție de artă asupra operelor de pictură și sculptură ale căreia să se poată rosti judecăți estetice, – fiecare pornind de la punctul său de vedere: unii, ca dumnealui, preferând producțiuni moderniste, în care lucrurile au alte forme și alte culori decât acelea cu care sunt deprinși ochii noștri de ființe omenești comune, alții oprindu-se, din vechiu obicei, pe care nicio teorie estetică nu-l va putea stârpi, înaintea pânzelor cari, prin aspectul lor mai practic, fără ceruri care cad în blocuri vinete și fantasme de soldați legați la cap cari trec prin nesfârșiri lugubre, îi sperie mai puțin.

Ni se spune - și înțelegem și fără aceasta – că Marele Cartier [General] a vrut numai să expuie *documentele de războiu* pe care le-a cerut de la deosebiții artiști, mai noi sau mai vechi, cari poartă uniformă, din cauza artei lor sau numai din simpla datorie de luptători.

Dar atunci, să mi se dea voie, ca unui istoric, să spun că scopul n-a fost îndeajuns atins și, deoarece zilele de la Mărășești și de la Mărăști nu se mai pot întoarce pentru a «posa», e păcat!

Pe vremuri mai vechi, care aveau și ele bunătatea lor, pe urma armatelor mergeau desemnatori cari urmăreau *tipurile și momentele*, și condeii lor, prins de frigurile tragediei umane, schița din fugă pe unele și pe altele, dând în adevăr, după prelucrarea cuvenită, *pagini de istorie*. Acestea se adăugiau apoi la memorii, la cărțile care povesteau urmașilor, și atâția cetitori înțelegeau mai ales prin aceasta.

Până la ultimele lupte n-a fost războiu care să nu fi fost fixat în acest chip de creionul harnic al oamenilor cu talent cari *știau de ce sunt acolo*. Ce prețioase sunt pentru noi schițele străinilor cari ne-au văzut luptându-ne în 1877-78! Uneori și câte un pictor mare se opria, adânc emoționat înaintea imenselor jertfe pentru cele mai înalte idealuri și pentru cele mai respectate datorii. Atunci *războiul însuși*, întreg, total, se înfățișa minții lor creatoare, care găsia *simbolul*, unul sau mai multe, și-l fixa penru veșnicie pe pânză. Gândiți-vă la Raffet, la Vereșciaghin, la Nicolae Grigorescu. Ori una, ori alta...

Artiștii noștri au fost destul de modești pentru întâia misiune, a schițelor exacte, ori destul de puternici și inspirați pentru cea din urmă?

Am admirat ca totdeauna larga visiune epică a lui Stoica, am prins ici și colo câte un colț de ruină, câte un front de luptători – de ce să i se zică d-lui Emilian Lăzărescu, care și-a învățat cinstit meșteșugul

«fotograf»? – și, cu multă simpatie, la sculptori, cari, aceștia, nu pot prezenta documentul, am descoperit mlădiere și fineță la d. Hette, adevăr și o mare putere de expresie la tânărul Chiciu.

Și apoi? Apoi m-am pierdut în visiunile personale ale deosebiților creatori de școli ori în cel dintâiu examen de originalitate al școlarilor - și profesorilor – de coloare și desemn. Fiecare cu formula lui, dar noi... Noi, egoiștii, voiam puțințel și folosul nostru...

N. Iorga

„Neamul Românesc” nr. 33/3 februarie 1918, p. 1

5

Pictura și sculptura militară

Nebănuite comori de artă plastică adăpostește Muzeul militar din Parcul Carol, București.

Scene înălțătoare de vitejie, de sacrificiu și patriotism, din războiul de întregire a Neamului, prinse de artiștii pictori și sculptori, pe linia de luptă sau în apropierea ei, formează o bogată colecție artistică care se încadrează fericit cu celelalte comori de tehnică militară din acest muzeu.

Clădirea Muzeului militar nu are săli cu lumina bogată a sălilor speciale de expoziție, de aceea o parte din picturile animate pe ziduri sau sculpturile rânduite prin colțurile acestui muzeu nu apar, decât cu mici excepții, în lumina necesară care să evidențieze clar compoziția, tehnica sau măcar subiectul lor.

Sindicatul artelor frumoase, reproducând aceste opere în revista „Pictura și Sculptura”, împlinește o datorie față de Muzeul militar, față de public și artiștii autori ai acestor valoroase lucrări.

În Muzeul militar sunt multe și puternice compoziții, cu scene mișcătoare cari vorbesc despre eroismul românesc de la Jiu, Olt, Oituz, Mărăști, Mărășești, Tisa, etc. și cu episoade din timpul ocupării Buda-Pestei de către armata română, scene cari vor vorbi nu numai Istoriei Artei ci și Istoriei Neamului, ambele menite să pună în adevărata lumină geniul poporului român.

Grație faptului că artiștii pictori și sculptori români au primit de la Marele Cartier General însărcinarea de a merge pe front în primele linii de luptă pentru a face schițe de război, Muzeul militar posedă azi picturi și sculpturi, cele mai de seamă, din punct de vedere istoric-militar.

Alături de tablourile și schițele marelui pictor Grigorescu, o sumedenie de schițe de la Smârdan, Plevna, Grivița, etc. stau cu demnitate tablourile și schițele pictorilor: D. Stoica, Costin Petrescu, T. Sion (sic), N. Mantu, Hârlescu, D. Brăescu, Ștefan Dumitrescu (sic), Petrescu-Dragoe, Băeșu, Bordenache, Troteanu, Cornescu, Al. Poitevin, Săulescu, etc. și ale sculptorilor: O. Han, I. Iordănescu, I. Mateescu, D. Mățăuanu, D. Paciurea, Călinescu, Jalea, Dimitriu-Bîrlad, Severin, Spiridon Georgescu, Tudor Gheorghe, Medrea, etc.

Muzeul militar trebuie văzut de toți aceia ce simt cât de puțin măcar, în sufletul lor sentimentul național.

Acolo copii vor sădi în inima și mintea lor, mai bine ca ori unde, noțiunea de eroism și jertfă. Acolo tineretul de azi va înțelege cum și cu ce preț s-a înfăptuit România-mare. Muzeul militar trebuie să fie altarul de închinăciune al celor de mâine cari, ca și cei de ieri, vor fi chemați să apere Patria și Tronul.

Conducătorii muzeului militar fac, în postul ce ocupă, nu numai o datorie dictată de slujbă ci apostolat pentru ridicarea Neamului. Fiecare glonțșor care a străbătut cândva peptul unui voinic este așezat, cu mâna Domniilor lor în muzeu, la loc de onoare. Drapelele, relicve sfinte ale Neamului românesc, sub ale căror cute au căzut sute de mii de ostași sunt ținute în mâinile conducătorilor acestui muzeu cu sfințenia cu care preotul poartă, în fața altarului, Sfintele Daruri. În mâinile Domniilor lor operele artiștilor sunt ca și icoanele în mâinile credincioșilor. Onoare acestor militari distinși în al căror suflet Dumnezeu a pus un deosebit sentiment de devotament pentru țară, de iubire pentru trecutul Neamului și de înțelegere pentru sufletele de artiști.

De aceea pictorii și sculptorii nutresc o vie recunoștință și vorbesc cu admirație de D-nu General Constandache, Președintele Muzeului Militar, Maior Traian Popa Liseanu, Directorul Muzeului, Căpitan Lazăr sub Director și Căpitan Căpșuneanu, șeful serviciului tehnic.

II [I. Iordănescu]

„Pictura și Sculptura” nr. 2/ mai 1935, p. 3–5

6

ISER, marele nostru Iser, colaboratorul de vremuri bune și vremuri rele al „Faciei” e iarăși printre noi. Pacea ni l-a adus cu o întreagă colecție de opere profunde, grave, admirabil realizate; și e poate unul din rarele daruri frumoase ale păcei noastre nenorocite.

Odată cu apariția „Omului Liber” Iser își deschide expoziția lucrărilor făcute în timpul războiului, în sala de depeșe a ziarului nostru.

Iser expune pentru întâia oară la Iași opera lui completă și e o mare mulțumire pentru noi și o mândrie că i-am putut pune la dispoziție o sală modestă dar prietenoasă, în Iașul acesta plin de săli somptuoase pentru cârciumi și pentru cluburi.

Iser se va simți astfel încă odată în atmosfera caldă a vechii noastre camaraderii: nouă ni se părea că re trăim vremurile eroice de luptă și de entuziasm de odinioară și cititorii noștri, cu puțin efort de imaginație, vor adăoga desemnurile lui Iser paginilor cenzurate ale „Omului Liber” ca să regăsească „Facla” lor de altădată.

„Omul Liber” nr. 1/28 aprilie 1918, p. 2

7

ISER

Iser a fost mobilizat. Dar nu la M. C. G. în calitate de pictor. Ci într-un orașel de provincie, ca simplu soldat. Deci, n-a farnientat cotidian pe strada Lăpușeanu. N-a avut nici un loc între expozanții M. C. G.-ului.

Iser a condus, în fiecare dimineață, o grupă de soldați – pe străzi prăfuite și întortocheate. A alergat – vecinic același, înalt spătos cu havana în colțul gurii, cu un sul de hărți sub braț - la tipografie. De-acolo, la nu știu ce institut... A desenat hărți și-a ilustrat menu-uri pentru mese copioase. A mers și pe front ca să lucreze nu știu ce...

Între timp, a făcut și artă. Artă grăbită – ca înseși subiectele pe care le „prindea” în schițele lui, nimic sau prea puțin din prăvăluirea desfășurare a luptei. Nimic din convenționalul obuzelor dușmane. Nimic din eroismul, care înfloarește cu cât mai bogat cu atât mai anemic – în zilele acestea. Ci numai înfățișeri răzlețe, dar dureros de adevărate. Numai fragmente minunate, cari – îmbinate ca pietrele unui mozaic – pot da impresia totală a crâncenei încercări de oameni.

Iei un convoi de prizonieri, într-o zi noroioasă, iernatică, - chirciți, înghețați de frig între santinelele noastre. Colo – un rănit d-al nostru, cu capul oblojit, cu mâna bandajată – calcă sfios, rezimându-se anevoe în pușcă. Îi simți durerea – nu din crisparea feței ci din întreaga-i atitudine, din mișcarea piciorului, din cumpănirea trupului. Alături – un cap de rus – lat, gras, cu șapca pe-o parte – cu privirea blândă în adâncul căreia lucește o dungă ca tăișul unei săbii. Și toți se mișcă încet, ca umbrele din «Infernul» lui Dante, asupra cărora apăsau grelele cămăși de plumb...

Iser nu e un artist al amănuntelor. Dimpotrivă. El simplifică natura la minimum posibil, înlătură tot ce e de prisos și nu statornicește decât trăsătura semnificativă, hotărâtoare. La Iser, linia, ca linie, nu există decât un gând. Pe hârtie, linia e o dungă de lumină, sau de întuneric, pierzându-se într-o măiastră dășirare de alb și negru.

Iser vede. Nu compune. N-are fantezie decât un realist. Dar, în cadrul realității – gândește plastic. De aceea, pictura lui e satiră, ascuțită ca și umbrele cari o compun. O satiră viguroasă prin fireasca-i simplitate.

Iser pătrunde. Ochiul lui trece peste linia feții, ca să se oprească în cuta sufletului. El, într-o trăsătură, încheagă o atitudine, un caracter, o stare psihică... De aceea, fie că desenează bulgăroaice din Cadrilater, fie că prinde larg profilul unui politician, fie că schițează capul unui tătar sau siluetele de pe plaja de la Mamaia, fie că desenează soldați în preajma focului, soldați în avan-posturi, soldați în marș, răniți, pribegi, Iser rămâne același cântăreț al vieții, - așa cum e ea – rea sau bună, frumoasă sau urâtă, dar vecinic bogată în aspecte...

Tudor Ioan Teodorescu

„Omul Liber” nr. 6/5 mai 1918, p. 2

8

Cum se lucrează un tablou de război

De curând s-a expus în galeria de tablouri a Academiei din Londra un tablou al pictorului F. Matania, cunoscutul ilustrator al revistei «The Sphere». Numele tabloului e «Neuve Chapelle 1915». Modul cum a fost lucrat acest tablou e cât se poate de interesant.

În timpul marei bătălii de la Neuve-Chapelle, Matania pleacă din sat cu caetul de schițe și cu paleta spre a doua linie de tranșee. Pentru a ajunge până acolo trebuie să se târască pe pământ o distanță de un kilometru, în timp ce gloanțele îi șueră pe la ureche.

În sfârșit ajunsese la un loc favorabil și începu să deseneze. Însemna fiecare amănunt și prindea cu atenție nuanțele când, la cinci metri de el o granată făcu explozie. Trebui să se refugieze într-o tranșee și să-și curețe de țărână tot materialul său de pictură.

După ce termină cu schițarea adevăratului câmp de luptă, plecă la Londra și săpă în grădina lui tranșee, așează saci de nisip și aranjă un câmp de bătălie în miniatură. Aduse modele pe care le îmbracă cu uniforme aduse și le așează în pozițiile schițate la Neuve Chapelle. Așa își putu termina tabloul.

„Scena” nr. 192/22 iulie 1918

9

Expoziția de pictură Costin Petrescu, Palatul Ateneului, Sălile A. B. C.
14 Noiembrie – 30 Noiembrie 1920

(...) 14. În amintirea celor căzuți (tablou comemorativ pentru Banca Națională)

15. Exodul

16. În urmărire (episod din bătălia de la Mărăști)

17. Trecerea munților (noaptea de 14 august 1916)

18. Schița tabloului Bătălia de la Mărăști (pentru un mare tablou în lucru)

(...) *Ostașii noștri*

39. Un viteaz (Tilică Alexandru a luat parte la 54 de atacuri)

40. Sergentul Silișteanu (eroul de la Dealul Porcului)

41. Marin Artileristu

42. Milițianu Vraghie

43. Ștafetă călare

44. Doi milițieni

Aliații noștri

45. Un bolșevik

46. Un circasian

47. Calul generalului Golovin

48. Un infanterist

49. Bolșevic

SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA DESENELOR LUI EMIL DAMIAN DIN TIMPUL MARELUI RĂZBOI (colecția Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române)

de CĂTĂLINA MACOVEI

Abstract: *Emil Damian was a classmate of Constantin Brâncuși at the Fine Arts School in Bucharest. After 1902, we meet him in Paris, where his studio is located. He is still close to Brâncuși and to other Romanian artists who either study in Paris or visit its museums. The Library of the Romanian Academy has several drawings by this artist, unjustly ignored both by critics and collectors. Portraits, landscapes and several battlefront sketches, which present particular interest since the artist actually fought in WWI, all constitute a statement of the painter's remarkable talent. The hardships of war weakened his health, eventually leading to his death in 1918. Emil Damian was known to his contemporaries as an accomplished colorist, endowed with great strength and simplicity of means. His drawings poignantly portray the human face, capturing in just a few lines the gist of a particular action and the free movement of his subjects. Even if he was friends with some artistic main figures of the Interbellum, Damian's own creation and especially his wartime sketches are revealed to the scientific reader here, for the first time.*

Keywords: Brâncuși's classmate; unknown battlefront sketches; Parisian studio.

Emil Damian este fiul pictorului-preot Vasile Damian. Născut la 22 august 1860 în satul Dămileni, județul Dorohoi, Vasile Damian intră în 1875 la seminarul de la Socola și în 1880 se sfințește preot la Biserica din Târgul Rădăuți. Când este numit preot la biserica Cetățuia din Iași, se înscrie la Școala de Belle Arte de aici. Vasile Damian pictează numeroase biserici; după terminarea Școlii de Belle Arte, zugrăvește biserica Dochia din jud. Neamț, apoi biserica Fântânești, jud. Covurlui, Sf. Treime de la Tei din București, în 1898, Sf. Ștefan-Cuibu cu Barză din București, Sf. Mina tot din București, tâmpla bisericii Brezoianu din București și altele¹.

Emil, fiul lui Vasile Damian, se naște la 1 martie 1881, la Rădăuți, județul Suceava. Intră la Școala de Belle Arte din București, unde îl vedem într-o fotografie din 1902 care reprezenta elevii școlii alături de profesorul Wladislaw Hegel². (Fig. 1)

La Școala de Belle Arte din București îl cunoaște și se împrietenește cu Constantin Brâncuși. Cei doi prieteni se regăsesc la Paris, iar în 1905 sunt printre membrii Asociației „Cercle des étudiants roumains”, care includea personalități diferite precum G. Enescu, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă, C. Livaditti, Duiliu Marcu, Ion Pillat, Nicolae Pillat, Ștefan Popescu, Theodorescu-Sion, N. Dărăscu, C. Ressu, Solomon Basile Marbé, Constantin Nedelcu și alții³.

La Paris, Emil Damian este admis la 16 martie 1908 la École Nationale Supérieure des Beaux Arts, în atelierul lui Luc-Olivier Merson (1846–1920), pe care îl frecventează până în 1911⁴ – de la artistul francez învață construcția compoziției.

Dintr-o carte poștală trimisă prietenului Constantin Brâncuși pe 24 august 1908 reiese că artistul a făcut o vizită la Londra, oraș care îi fascinează mai mult decât Parisul și unde ar fi vrut să se stabilească⁵.

Dar Parisul, cu atmosfera lui romantică îl apropie de pictorița Zoe Bucurescu, cu care se căsătorește în 1910 și de compozitorul Dimitrie Cuclin, devenit după moartea pictorului, soțul Zoei Cuclin. Într-o scrisoare

¹ Lucian Predescu, *Enciclopedia -fișe bibliografice*; prin bunăvoința Dreii Adriană Dumitran.

² Ioana Beldiman, *De la Școala de Belle Arte la Academia de Arte frumoase. Pictori bucureșteni 1864–1948*, București, 2014, p. 232.

³ Barbu Brezianu, *Constantin Brâncuși*, București, 1999, p. 21.

⁴ Gabriel Badea-Păun, *Pictori români în Franța. 1834–1939*, București, 2012, p. 93.

⁵ Doina Lemeny și Cristian Robert Velescu, *Brâncuși inedit*, București, 2004, p. 186.

către Brâncuși, căruia Damian i se adresează cu apelativul de alint „moșule”, vedem că cei doi soți locuiau la Paris, în 20, rue des Martyrs, unde Brâncuși îi vizita pentru mici agape⁶.

Fig. 1. Fotografie din 1902 care reprezenta elevii școlii de Belle Arte alături de profesorul Wladislaw Hegel.
La poziția 13 este Emil Damian, UNARTE.

Câteva schițe fugare surprinse de Emil Damian redau colțuri pline de pitoresc ale Parisului, ca și viața tumultuoasă de aici; admirăm perspectiva unui colț de oraș, surprins de pe balconul unei clădiri cu cariatide purtând felinare divers ornamentate (Fig. 2), un aspect sugestiv din metrour parizian, sugerat de becurile luminoase aflate peste capetele călătorilor și care se pierd spre fundul vagonului (Fig. 3), aglomerația siluetelor feminine și a bărbaților cu melon stând relaxați pe băncile unui parc parizian (Fig. 4) sau schițe de femei gureșe conversând și prezentându-și rochiile și pălăriile la modă (Fig. 5).

Pare-se că artistul este foarte îndrăgostit de soția sa pe care o redă în ipostaze diferite, fie în trăsături nervoase care îi acoperă misterios fața (Fig. 6), sau în superba schiță în care admirăm o femeie elegantă așezată pe scaun și alte două schițe de capete ale aceleiași femei, după aparențe reprezentând-o tot pe Zoe Damian (Fig. 7).

Foarte multe portrete care o redau pe Zoe se află la Muzeul Național de Artă și provin din donația Zoe și Dimitrie Cuclin, sunt studii de portret, realizate într-o gamă foarte modernă, care amintește modul de tratare grafică a lui Edouard Manet, cu umbrele și volumele realizate prin hașurări strânse, nervoase, creând un adevărat joc cinetic.

O altă figură, pentru noi enigmatică, dat fiind că nu cunoaștem biografia artistului în profunzime, este aceea a surorii sale, fie surzătoare, privită din față (Fig. 8) și cea în care este aprofundată în lectură (Fig. 9), după informațiile furnizate de donatori; în schițele prietenului de familie Dimitrie Cuclin, se reflectă atitudinea

⁶ Doina Lemeny și Cristian Robert Velescu, *op. cit.*, p.186; 187.

concentrat-gânditoare, în concordanță cu sensibilitatea scriitorului, filozofului și muzicianului (Fig. 10), surprins într-un moment al creației, într-o bibliotecă sugerată de construcția fundalului printr-un joc al formelor puternic hașurate.

Fig. 2. Colț dintr-o clădire, cu corpuri de iluminat, Paris, conté, B.A.R.inv. 14466.

Fig. 3. Aspect din metroul parizian, conté, B.A.R.inv. 14448.

Fig. 4. Într-un parc la Paris, conté, cu accente de cretă albă, B.A.R.inv. 14449.

Fig. 5. Femei conversând, sanguină, B.A.R. inv. 14460.

Fig. 6. Portretul soției, Zoe Damian, conté, cărbune, B.A.R. inv. 12418.

Fig. 7. Schițe de femei așezate, conté, B.A.R. inv. 14441.

Fig. 8. Portretul surorii lui Emil Damian, conté , B.A.R. inv. 14436.

Fig. 9. Sora lui Emil Damian, citind, conté , B.A.R.inv. 14438.

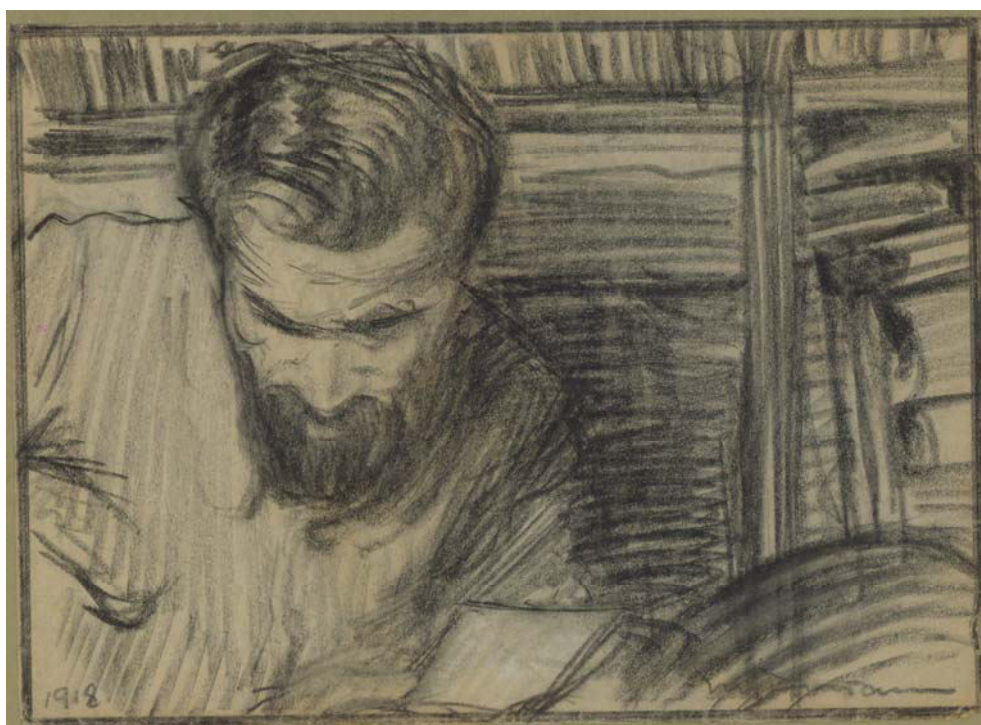

Fig. 10. Portretul compozitorului și filozofului Dimitrie Cuclin, cărbune, B.A.R. inv. 12421.

În 11 septembrie 1914 cei doi soți se întorc în țară, pe ruta Negotin-Radugovatz-Gruia-Turnu Severin și se opresc la București⁷. Aristul este recrutat pentru 12 zile (după cum însuși declară într-o scrisoare către „Moșul” Brâncuși); este desconcentrat în 10/23 octombrie 1914, împreună cu Dimitrie Cuclin⁸.

Este interesant că există 3 cărți poștale date 30 septembrie 1914, de la Marsilia, 3 octombrie 1914 de la Malta și 6 octombrie 1914 din Salonic, semnată de cei patru prieteni-soții Damian, Th. Andreescu și Dimitrie Cuclin, ceea ce ar însemna că Zoe și Emil Damian au călătorit după întoarcerea în țară și recrutare.

Între 1914–1915 îl regăsim pe artist în Dobrogea, de unde redă în schițe fugare aspecte pitorești din diferite orașe de acolo; din Tulcea, cu ambarcațiunile încărcate ale pescarilor și apa pierzându-se în zare, desen datat 1914 (Fig. 11), imagini ale portului golaș cu cherhanalele străjuite de un felinar, deja din 1915 (Fig. 12), ca și căsuțele umbrite de verdeață, cu un copil pescar, figură singuratică în peisajul din Mangalia (Fig. 13), strada cu ulița dreaptă dominată de minaretul unei geamii (Fig. 14) și alte numeroase schițe de mișcare, precum siluetele unor pescari în diferite poziții (Fig. 15), schițe de cai așezați la căruță, studii de capete de cai (Fig. 16), creionate pe perioada anilor petrecuți pe țărmul Dobrogei. Aceste studii de peisaj se opresc asupra unor instantanee specifice locului, dar în care figura umană se întrezărește fugar.

Fig. 11. Ambarcațiuni în Tulcea, conté, B.A.R. inv. 14467.

Artistul este trimis pe front, iar mai târziu face parte dintre cei 35 artiști de pe lângă Marele Cartier General din Iași, grup cu care participă la *Expoziția de Pictură și sculptură a artiștilor mobilizați, M.C.G.*, din ianuarie 1918, menționat în catalog cu creionul.

La scurt timp, la 12 mai 1919, artistul moare la București, în urma rănilor căpătate în război⁹; „el s-a stins în momentul când era mai dornic de viață și de muncă și când parcă ne surâdea și nouă o licărire de noroc „îi scria Zoe Damian lui Brâncuși, imediat după moartea artistului.

Singulare în colecțiile din țară, desenele de la Bibliotecii Academiei referitoare la războiul dintre 1916–1918 ne-au atras în special atenția, dat fiind că această conflagrație l-a marcat pe artist, atât fizic, dar mai ales psihic. Ele demonstrează „însușirile umane, finețea sufletească [și arta plină de forță] pe care începuse s-o creeze” mărturisirea într-o scrisoare prietenul său Brâncuși.

⁷ *Ibidem*, p. 186.

⁸ *Ibidem*, p. 176 scrisoarea lui Dimitrie Cuclin către C.Brâncuși, ca și cea a lui Emil Damian către acesta, p. 186.

⁹ Petru Comarnescu, în prefața catalogului *Expoziției retrospective Zoe Cuclin*, din 1969, scrie că artistul a murit în 1918.

Fig. 12. Peisaj din Tulcea, conté , B.A.R. inv. 14475.

Fig. 13. Peisaj din Mangalia, conté, B.A.R.inv.14469.

Fig. 14. Peisaj cu geamie din Mangalia, conté, B.A.R. inv. 14472.

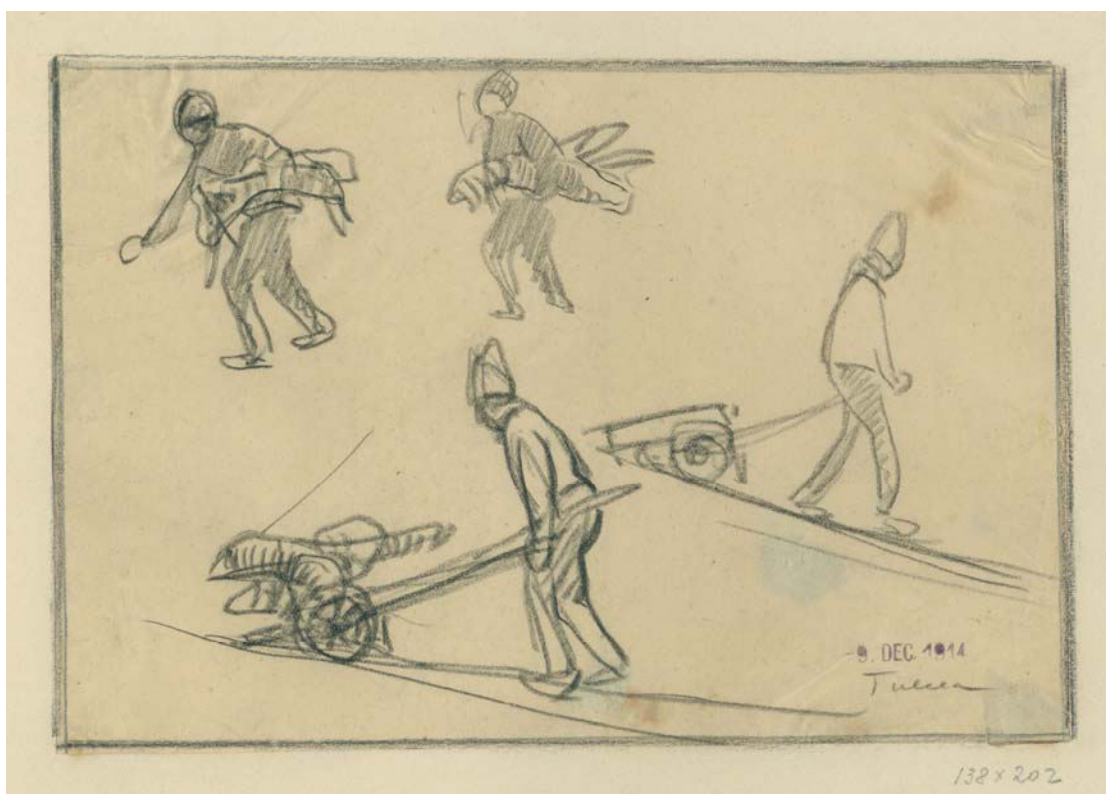

Fig. 15. Schițe de mișcare, conté, B.A.R. inv. 14477.

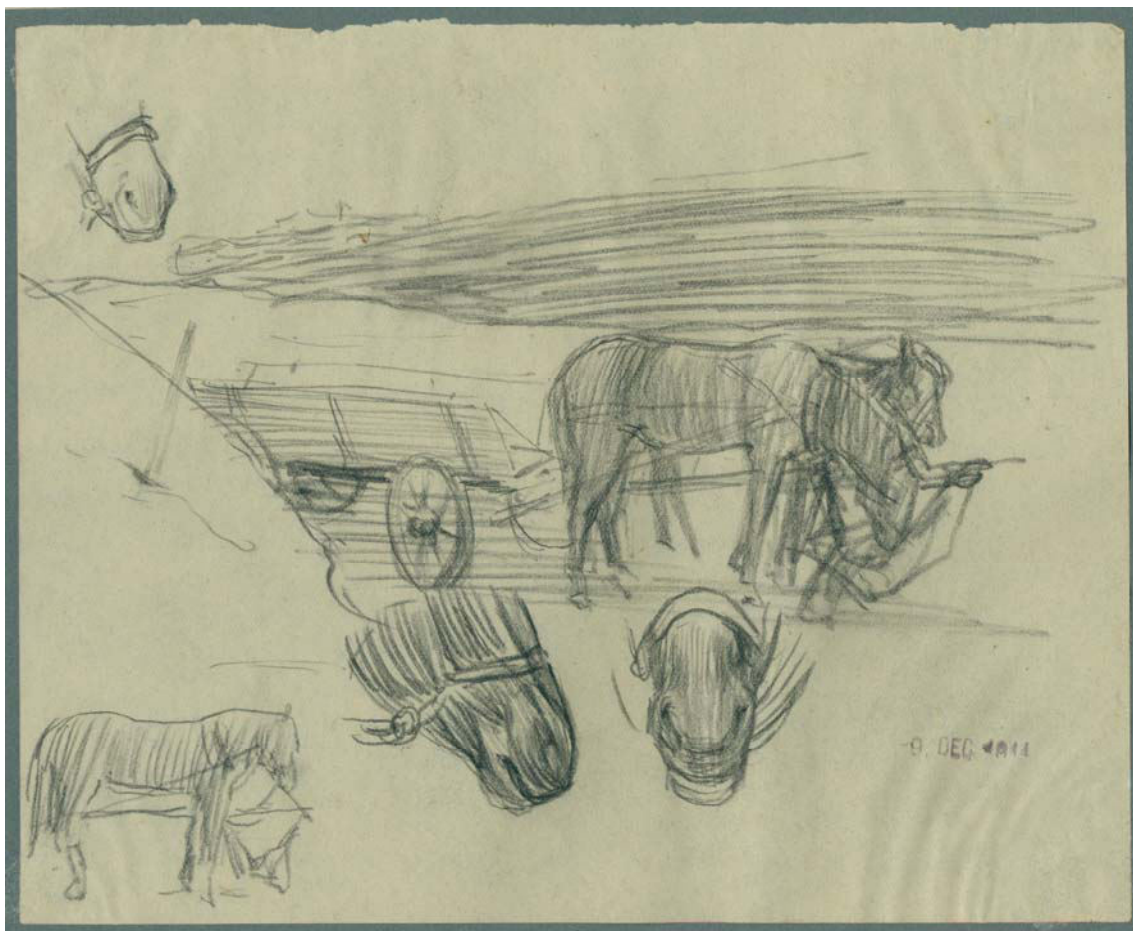

Fig. 16. Studiu de căruță cu cai, conté, B.A.R. inv. 14478.

Cabinetul de stampe posedă 65 de desene lucrate de Emil Damian, provenind tot din donația Zoe Cuclin, portrete, scene de gen, peisaje, schițe de animale și două carnete de schițe.

În aceste desene Damian se dovedește a fi un fin portretist, cum reiese din studiile de portret ale unor soldați sau ofițeri alături de care a luptat. *Amicul Bărbulescu* (Fig. 17) este redat din profil, într-o ipostază cu capelă și în alta cu capul descoperit, văzut trei sferturi către privitor, ca și *Portretul amintindu-l pe amicul Bărbulescu, bustul unui ofițer* (Fig. 18), cu capelă, cu barbă, întors trei sferturi către privitor, cu privirea dărză, desen pe care îl regăsim în unul dintre caietele de schițe din colecție (la pag. 94) sau un alt portret compozițional *Studiu redând un cap de soldat*, după aspect asemănător cu cel intitulat *Amicul Bărbulescu*, studiu supradimensionat, încadrat de doi ostași morți, unul aflat sub portretul soldatului, foarte bine poziționat față de raccourci-ul portretului și celălalt, în dreapta – ușor supradimensionat și el – un trup în cădere, desen aproape simbolic, oglindind forța eroului soldat (Fig. 19).

Silueta nesigură a *Prizonierului bavarez de la Pădureni* (Fig. 20) degajă decepție și neputință, în timp ce *Portretul de militar* (Fig. 21) este chintesența suferinței și a tragismului; lucrat în conture puternice, cu hașurări care creează volume, cu joc de umbre și lumini obținute prin trăsături adânci de cărbune și linii lungi și ferme, în ochii bărbatului, adânciți în orbite citești gânduri nostalgice și dramatism, fața este brăzdată, iar umerii căzuți a neputință.

Toate exemplele și altele strecurate în paginile carnetelor de schițe sunt creații care îl definesc ca pe un fin psiholog al figurii umane.

De asemenea, pictorul se oprește asupra unor momente de pe câmpul de luptă, pe care le redă în schițele de mișcare (Fig. 22, 23) lucrate nervos, poziția trupului fiind transpusă prin conture hașurate sau estompate, sugerând modul de realizare a ansamblului compoziției. Ne putem opri la desenul datat 2 doctombrie 1916, un studiu al soldatului rănit la Oituz (Fig. 24); mișcarea este nesfârșită, aproape cinematografică, ea referindu-se la o parte tensionată a corpului, care se cabrează în gestul căderii, mâna acoperă ochii și simți exact ce a gândit artistul în fața acestui incident tragic.

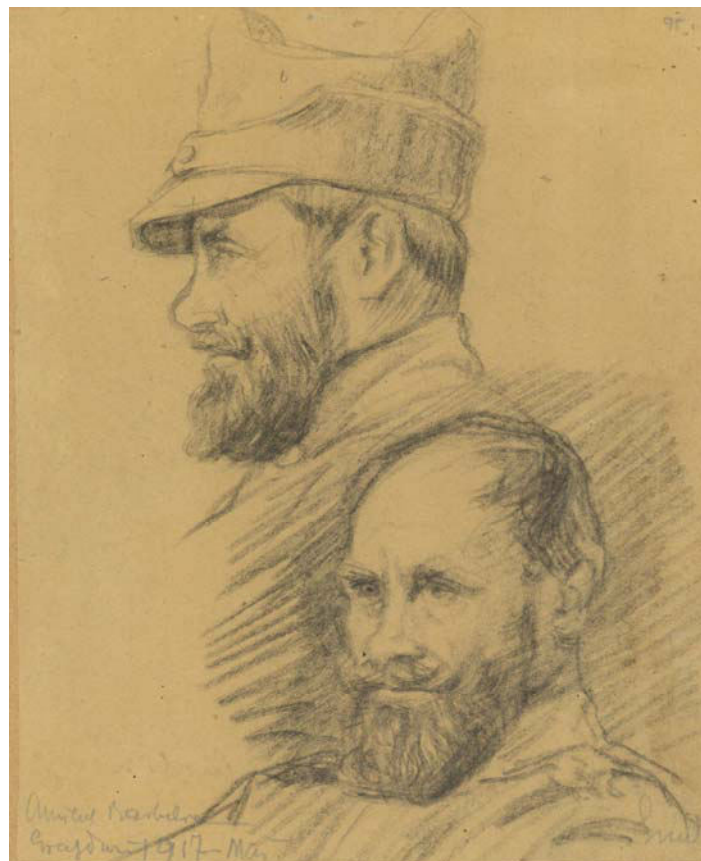

Fig. 17. Amicul Bărbulescu, conté, B.A.R. inv. 12410.

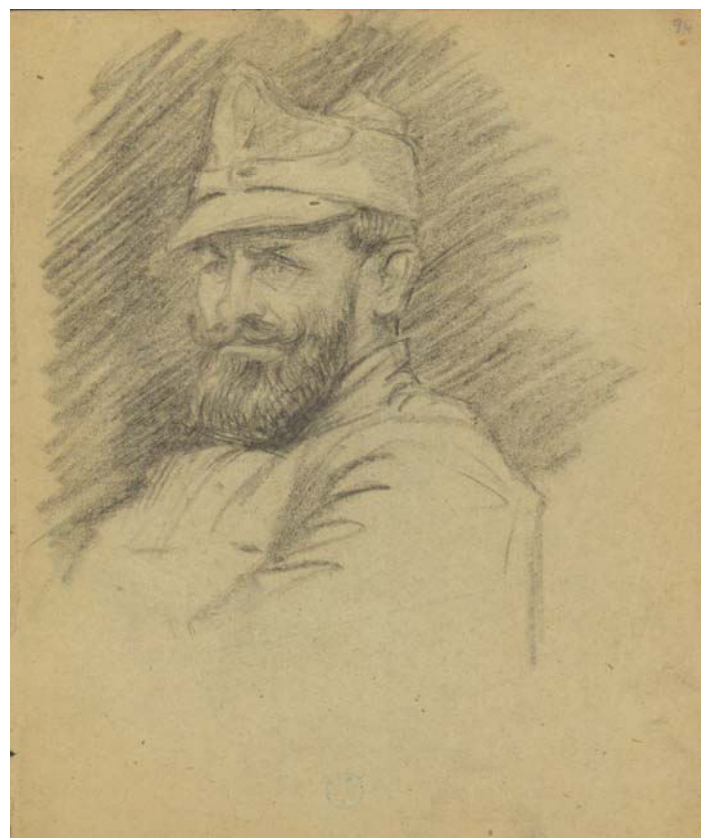

Fig. 18. Foaie de schițe cu portretul unui ofițer, conté, B.A.R.inv. ADII 94, pag. 94.

Fig. 19. Portret de militar și schițe de soldați, conté și sanguină, B.A.R.inv. 14439.

Fig. 20. Prizonier bavarez de la Pădureni, conté, B.A.R.inv. 12411.

Fig. 21. Profil de militar, conté, cărbune, B.A.R.inv.14445.

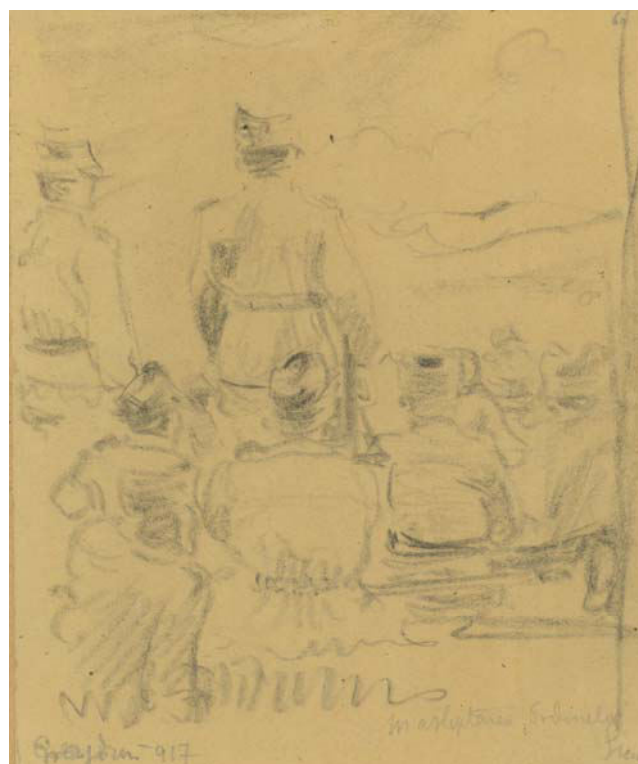

Fig. 22. Schițe de soldați văzuți din spate, conté, B.A.R.inv.12412.

Fig. 23. Schițe de soldați văzuți din spate,conté, B.A.R.inv.14456.

Fig. 24. Schiță de soldat lovit la Oituz, conté, B.A.R.inv12417.

Compozițiile cu subiecte care se desfășoară în peisaj sunt câteodată mai puțin reușite; în peisajul cu soldatul care parcă se ascunde între copaci, figura umană este ușor șarjată (Fig. 25), soldatul își asociază pădurea protectoare în timpul luptelor din 1916, gest pe care artistul îl realizează simbolic prin folosirea aceleiași culori de acuarelă pentru figura soldatului și pentru arborii monumentali, detașându-se de fondul redat în culori diluate. Un alt desen reprezentând corturile așezate sub corolele copacilor (Fig. 26) are semnificația simbolică a anamorfozei om-natura protectoare, integrată vieții cotidiene.

Damian creează și peisaje compoziționale, în care figura umană se contopește cu natura, *Soldatul sprijinindu-se în pușcă* (Fig. 27), *Pentru luptele de la Valea Troțușului* (Fig. 28) sunt mai curând studii de portret în peisaj, figura dominând alegoric elementele de natură, căpătând forța hiperbolizată a imaginii războinicului; jocul creionului și al cărbunelui curge fără întreruperi, contururile sunt obținute prin linii paralele, arareori încrucișate, volumele sunt create prin estompă sau hașurări paralele.

În desenul său Damian nu caută, dar obține efecte prin viguroase contraste dintre umbră și lumină, desenele sale sunt studii amănunțite, studii de compoziție, în care desenul este un element tratat în sine, iar expresia este plastică, sugerând ponderea materială a lucrurilor.

Foarte interesante sunt caietele de schițe, inventariate la ADII95, în care găsim doar câteva desene referitoare la război, dar mai ales ADII 94 un adevărat jurnal al conflictului din 1917, poate mai tensionat decât cel scris de N. Tonitza și C. Vlădescu, în lagărul de la Kîrdjali.

Dacă cei doi (N. Tonitza și C. Vlădescu) își ocupau timpul și cu mici picanterii erotico-politice, aduceau o tiparniță pentru a-și multiplica manuscrisul, Damian nu vede în jur decât aspecte din peisajul dezolant al războiului, din nesfârșitele zile de campanie sumbre, pline de mizerie și foamete.

Jurnalul începe cu o schiță însoțită de câteva rânduri în franceză, despre filosofia „acceptării lumii așa cum este cu legile ei, fără comentarii inutile... prin alianța trupului cu sufletul și rațiunea, apoi cu ordinea umană și cea mondială, acesta fiind actul de credință prin excelență”.

Fiecare pagină ilustrează zilele de trudă la instrucție, momentele de liniște în fața focurilor în tabără, carele cu provizii, insuficiente de multe ori, tristele evenimente la moartea unui camarad, fie el și „câinele Hector”.

Fiecare schiță este atent studiată, poziția corpului, a brațului, atmosfera din jurul trupurilor în mișcare sau repaos, perspectiva largă a pozițiilor de luptă situată între dealuri, fiecare pare descompusă în gesturile esențiale.

Desenul artistului este foarte modern, el surprinde esența gestului șarjat, soldatul când încarcă pușca, când ochește sau își trăiește amintirile și dorul de casă lângă corturile din campament.

Concluzia cu care încheie jurnalul, prin care artistul încearcă să definească zbaterea soldatului în fața ororilor războiului este că acesta trebuie să fie stimulat de mândrie sau frică pentru a acționa, pentru a porni în luptă și până la sfârșit înțelege duplicitatea celor care l-au antrenat în conflict: *Pour agir il leur faut le picotement de la vanité ou le fouet de la peur. Mais quand leur apparaît la vérité ils lui jettent des pierres.....couvrent d'or les porteurs de mensonges?*

Damian este tributar curentelor cu care venise în contact la Paris, expresionismului reprezentat de grupul de artiști din jurul lui Toulouse-Lautrec sau a neoimpresionismului, care îl învață să acceseze o nouă viziune modernă, să depășească atitudinea pasivă în fața realității și-l îndreaptă spre nevoia de a o interpreta.

Ca și alți contemporani de talent precum Ștefan Dimitrescu, I. Iser, Jean Al. Steriadi, C. Ressu, Damian a desenat zeci de studii în creion moale sau cărbune, în cazul de față, pe foi de carnet sau foi volante surprinzând aspecte ale unei realități a cărei viteză de mișcare îl luau prin surprindere.

Linia sa nu vibrează, ca la Steriadi, ci este fermă, hotărâtă, am putea spune chiar ascuțită, ca la Petrașcu, dar totdeauna sensibilă la frumusețea, dar și la tragedia care îl copleșea. Uneori simțim în contururi o anume rigiditate sentimentală, o dorință de concret, o materialitate a volumelor asemănătoare cu cea a lui Petrașcu, alteleori ductul devine fluid, parcă pierzând din corporalitate, astfel încât artistul este el însuși surprins de ritmul scriiturii sale, care se sincronizează cu nebunia din jur.

Mai ales în studiile de portret observăm o punere în pagină și o corporalitate regăsită și la Theodorescu Sion, poate fiindcă amândoi au frecventat atelierul lui Luc-Olivier Merson, un joc al contururilor pe care autorul le multiplică prin reveniri, hașurări sau folosirea împreună a conte-ului și a cărbunelui, pentru a crea o forță de expresie care tinde spre monumentalitate, o picturalitate colorată, prin contrastul liniei și fondului vibrat.

Observăm măiastra punere în pagină a compoziției, fiecare desen parcă umple foaia, tema este multiplicată pentru a reda ideea și mai ales mișcarea.

Fig. 25. Soldat în pădure, acuarelă, B.A.R.inv.12416.

Fig. 26. Corturi, creion negru și brun, B.A.R.inv.12414.

Fig. 27. Soldat sprijinindu-se în pușcă, conté, cărbune, B.A.R.inv.14444.

Fig. 28. Pe valea Troțușului, cărbune, urme de pastel, B.A.R.inv.14440.

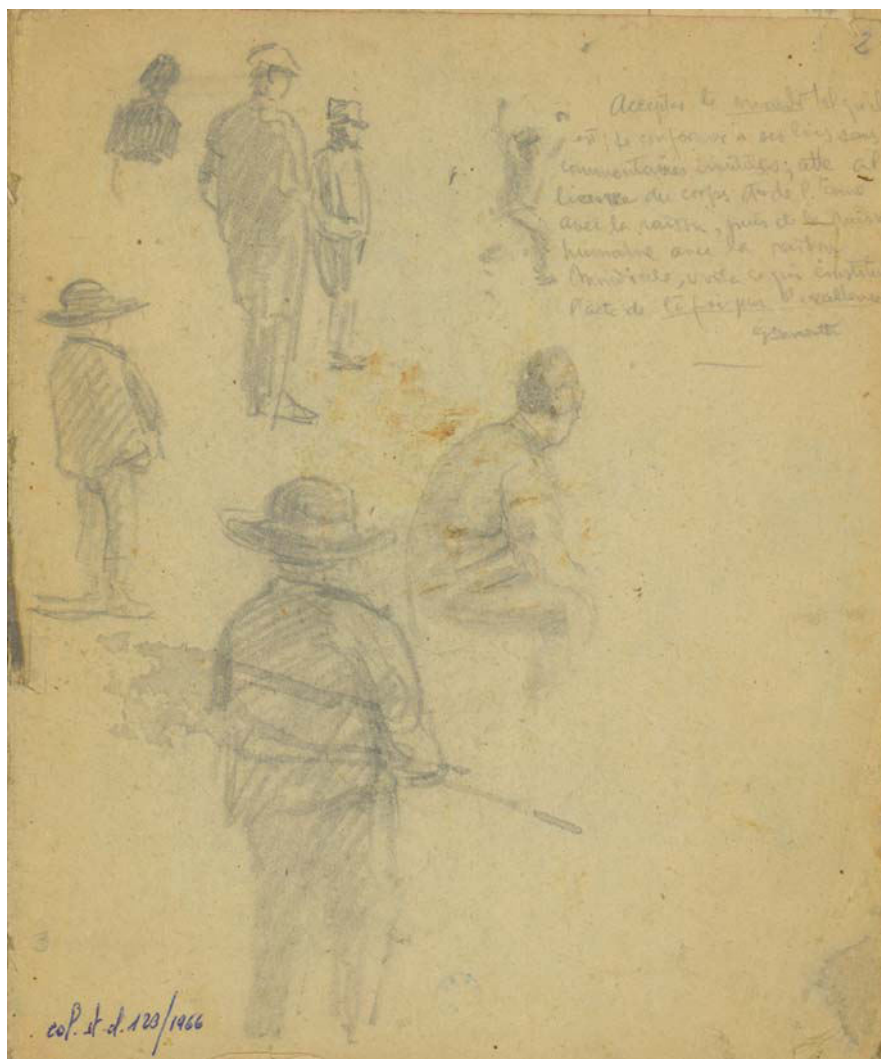

Fig. 29. Foaie de schițe, creion, B.A.R.inv.ADII94, pag. 2.

Fig. 30. Soldat încărcându-și pușca, creion, B.A.R.inv.ADII94, pag. 67.

Fig. 31. Soldat pe poziție, conté, B.A.R.inv.ADII94, pag. 72.

Fig. 32. Schițe de soldați pe gânduri, conté, B.A.R.inv.ADII94, pag.

Fig. 33. Soldați în fața corturilor, creion, B.A.R.inv.ADII94, pag. 9.

Fig. 34. Viața de zi cu zi în tabără, sanguină, B.A.R.inv.ADII94, pag. 39.

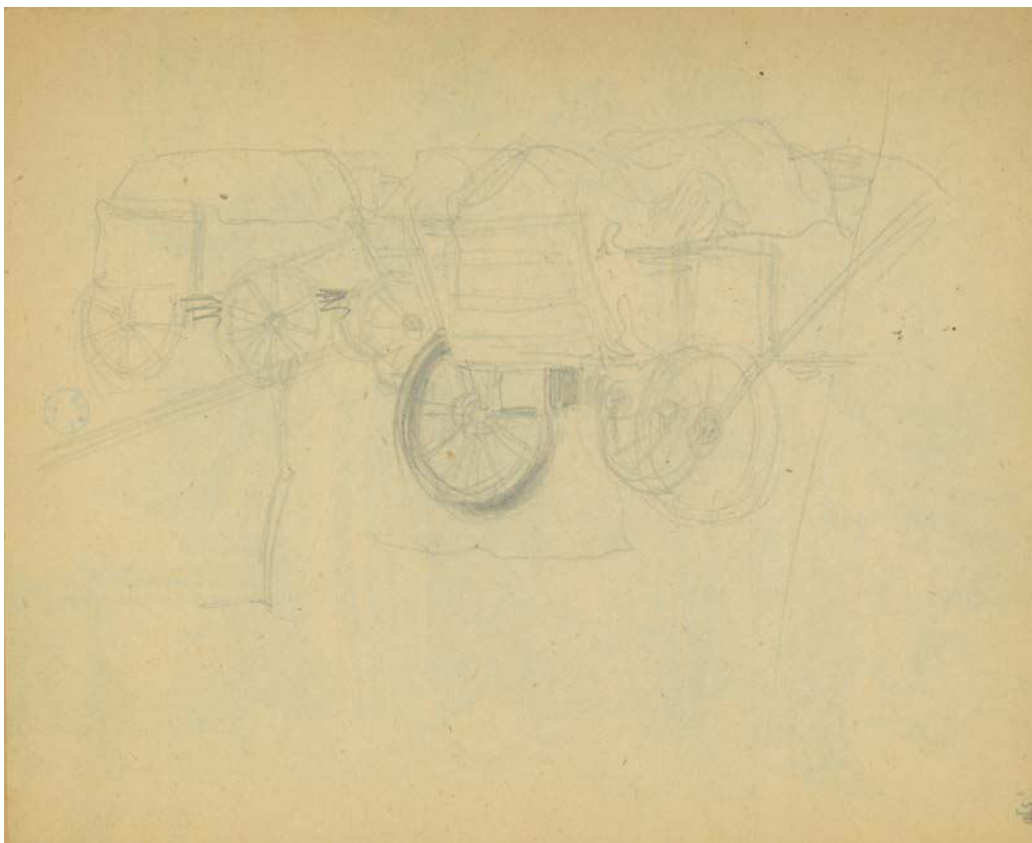

Fig. 35. Carele cu provizii, creion, B.A.R.inv.ADII94, pag. 50.

Fig. 36. În repaos la umbra copacului, cărbune, B.A.R.inv.ADII94, pag. 76.

Fig. 37. La atac, cărbune, B.A.R.inv.ADII94, pag. 80.

Fig. 38. Doi soldați odihnindu-se, cărbune, B.A.R.inv.ADII94, pag. 83.

Fig. 39. Soldat rănit, cărbune, estompă, B.A.R.inv.ADII94, pag. 71.

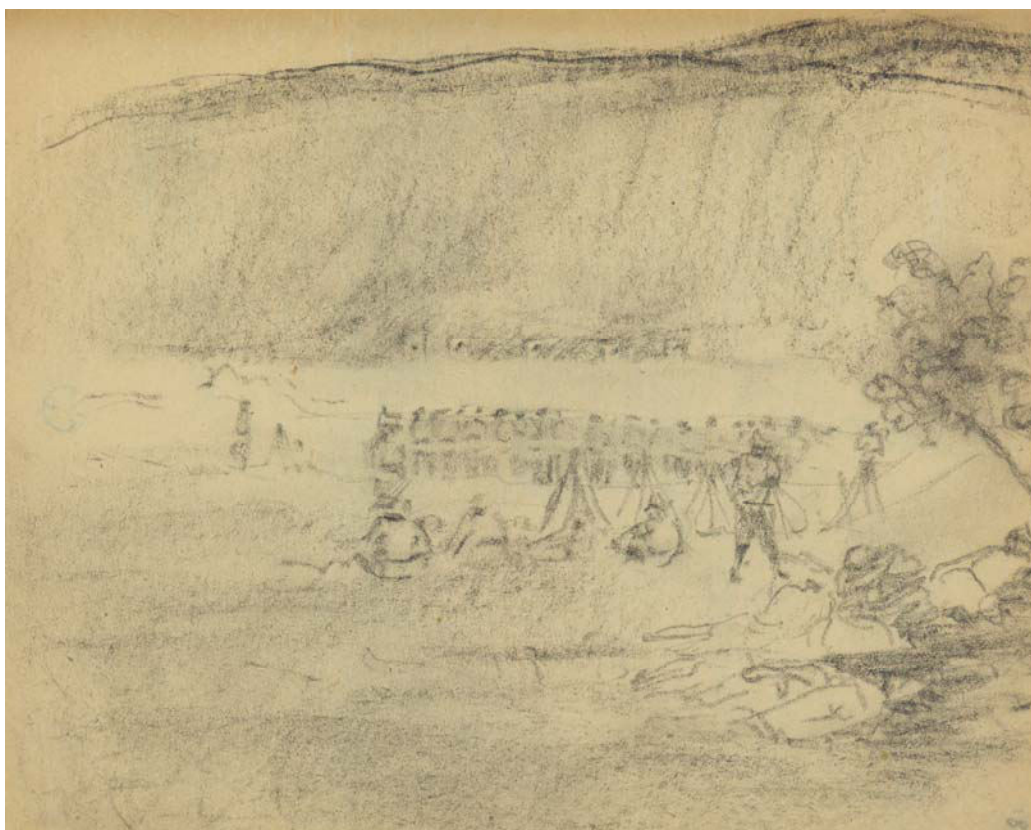

Fig. 40. Instrucție, cărbune, estompă, B.A.R.inv.ADII94, pag. 84.

Fig. 41. Soldații trenului de luptă ai Reg. 80 infanterie înseamnă locul de veci al lui HECTOR, câine devotat, 15 iunie 1917, conté, B.A.R.inv.ADII94, pag. 86.

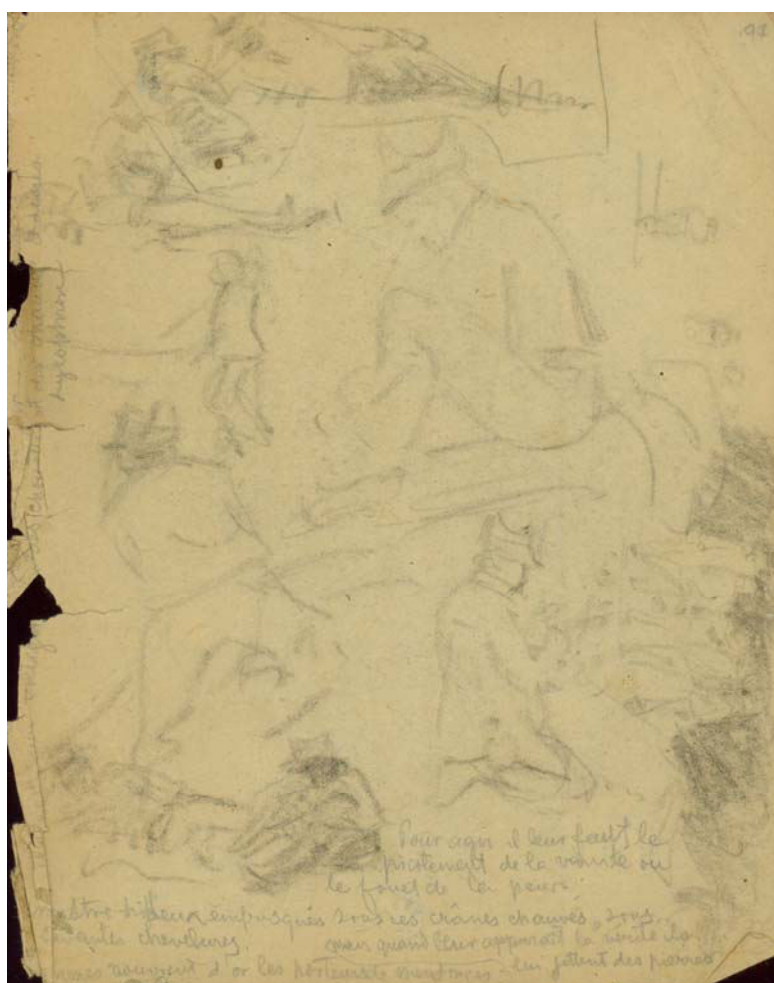

Fig. 42. Foaie de schițe cu soldați și text, conté, B.A.R.inv.ADII94, pag. 97.

Damian nu folosește culoarea prea des și nici nu are nevoie să o utilizeze, ea se impune din alternanța volum-mișcare, din suprapunerea diferitelor mijloace tehnice folosite, din jocul luminii și umbrei care construiește compoziția.

Este aproape imposibil să definești valoarea estetică a unui artist a cărui operă nu ai studiat-o în toate valențele sale, dar forța de expresie a desenelor lui și mai ales verdictele contemporanilor, precum Brâcuși, ale criticilor, ca Petru Comarnescu, ne fac să sperăm că aprofundarea creației realizate într-o perioadă de timp nedrept de scurtă, merită toată atenția și vor fi relevante.

INVENTING MODERN PHOTOMONTAGE 1918: TRANSDISCIPLINARY PRECEDENTS IN PROTO MODERN PHOTOGRAPHY

by STEVE YATES
(New Mexico)

Abstract: Prototypes in modern photography were established throughout the visual arts worldwide in the first decades of the twentieth century. Growing experimentation and innovation beyond traditional art practices reflected a historic shift in new directions. Questioning the function and use of the camera, photographs, and a wide range of photographic processes, redefined the key role that photography played in modern art. Artists set precedents with a wide range of forms of proto modern photography.

Keywords: Photograms; Talbot; modern photomontage; Russian Avant-garde; modern photomontage in Germany; Gustavs Klucis.

Progressing from within the limitations of the medium, to inventing cross influences between various media. Traditional definitions were rewritten as the borders between mediums disappeared. *Modern photomontage* was one of many outgrowths of transdisciplinary approaches and methods that were invented by avant-gardes throughout Europe. Complex by nature and developed as a modern art form independently, it most often combined various mixtures of media. Modern photomontage like other forms of proto modern photography was solely defined by the intent of the artist across disciplines¹.

Photographers, artists, theorists, and critics contributed to the wide-ranging development of proto modern photography. Central to the establishment of interdisciplinary practices was advanced curricula established in some of the first modern schools of art, architecture and design. The Bauhaus in Germany and Vkhutemas (State Higher Art and Technical Studios) in Russia opened in late 1919–1920 backed by their national governments. Unprecedented programs and teaching were developed by the first generation of modernists.

However, early forms of proto modern photography were explored primarily by independent experiments and unconventional approaches by artists outside the classroom. Faculty members advanced innovations with photography first hand in their studios by individual practices and experiments. Various forms of photography were actively introduced into the classroom thanks to teaching by the avant-garde rather than centered in the new curricula of schools in both countries². At the second location after the Weimar Bauhaus, the first chemical laboratory for photography was built for the Master artists in Dessau in 1926. Four years before the German school closed in 1933, Walter Peterhans taught a separate course in photography. As modern art began to be targeted in both countries by the late 1920s and early 1930s, their unprecedented, international historical achievements were increasingly limited, ideologically contained and redirected, and virtually eliminated from the public sphere. Decreasingly supported as the two schools ended in closures by waves of political and sociological downturns that excluded modernism in any form.

¹ The term was first introduced in the lecture “Modern Photomontage in the Age of Proto Modern Photography” by the author for the International Conference “Formal Experiments and Innovations of Avant-Garde Art from the Perspective of Social Culture and Art Theory” organized and hosted by the Latvian National Museum of Art and the Goethe-Institut Riga, October 7-8, 2014.

² Limited aspects of the teaching history can be found in monographs of the avant-garde and modern art publications noting some of photography’s various roles. Historical references include Christina Lodder, *Russian Constructivism*, Yale University Press, New Haven and London, 1983; John E. Bowlt, *Russian Art of the Avant-Garde, Theory and Criticism*, Thames and Hudson, Inc., New York, 1988; Peter Hahn, *Experiment Bauhaus*, Das Bauhaus-Archiv, German edition, Berlin (West), 1988; Jeannine Fiedler, *Photography and the Bauhaus*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1990.

In 1918–1919, the Stroganov School in Moscow opened first and second national workshops in art without programmed curricula to “sweep the past and lay the foundations of an original higher art teaching structure”. Expecting to organize a new basis drawn from the Renaissance model that actually lasted only the first year. Students and artists demanded a more “objective method of teaching” between multiple disciplines, opting for revolutionary directions that replaced academic classicism. Opening the doors to a formal program with experimental teaching methods and initiatives using past and a variety of emerging media. Vkhutemas was established by combining the two workshops for the reformation of artistic education in the “new style” to begin. Faculties in painting, sculpture, architecture, metalworking and woodworking, ceramics, textiles and graphic arts established experimental participation based in their own experimental practices. Interdisciplinary introductory courses led to specialized areas of study in color, graphic construction, volume, space, and psychoanalytical methods.³ Basically photography found in various media became regarded as another source of materials.

The emergence of proto modern photography in the era of new technological means and media that influenced the genesis of both schools, moved beyond rudimentary pedagogical instruction. Photographic experiments were explored especially with other disciplines in the studio. Nevertheless, proto modern innovations played a growing instrumental role in enlarging the teaching process. Modern photomontage became part of the new genre of multimedia. Representing part of a more progressive role in art with less definition than means. Exploration became central to inventive determination, helping to restructure new purpose in design, aesthetics and meaning. Existing primarily outside the formal classroom as a catalyst for an array of related printed media in various forms.

The first school devoted to modern photography by faculty, curriculum and practice opened in 1914. The Clarence H. White School in New York shared fundamental principles of art history with modern art and design. Russian-born, American cubist painter Max Weber, who studied with Matisse, knew Picasso, and was active with the New Society of American Artists in Paris, began lecturing for White’s classes at New York’s Columbia University in 1910. The same year Weber arranged the first American exhibition for painter Henri Rousseau at Alfred Stieglitz’s 291 Gallery. Stieglitz also selected Weber’s modern paintings for Younger American Painters, the first survey of modernism that exhibited his work with Arthur Dove, Marsden Hartley, John Marin, and Eduard (later Edward) Steichen among others. Weber designed the photography installation and poster for Stieglitz’s *International Exhibition of Pictorial Photography* in Buffalo, New York. The next year he exhibited his own work at the 291 Gallery⁴.

As a trained artist in various mediums including painting, prints, drawings, and his Cubist books, Weber contributed modernist perspectives for photography students as a founding faculty member of the Clarence White School. His close artistic relationships with friends also represented the first generation of modern photographers, such as Alvin Langdon Coburn, who he also met in 1910.⁵ Weber’s special lectures at the White School beginning in 1914 continued while Coburn, Paul Strand and other photographers were invited as guest lecturers. At the same time they began establish their formative and distinctive aesthetic styles in proto modern photography. Coburn in 1911 and Strand in 1916, while students such as Bernard Shea Horne experimented with related modern forms of expression by the camera (Fig. 1–3)⁶.

Strand specified his modern definition of “objective” photography in what he viewed as the distinct and separate boundaries of the medium. “Photography...finds its *raison d’être*, like all media, in a complete uniqueness of means. This is an absolute unqualified objectivity. Unlike the other arts, which are really anti-photographic, this objectivity is of the very essence of photography, its contributions and at the same time its limitation.... The full potential power of every medium is dependent upon the purity of its use”⁷. In contrast, Coburn mixed various photographic media and chemistries inside and outside of the darkroom. From black and white gelatin silver photographs, to platinum and gum bichromate printing, to photogravure with ink on paper and

³ Selim Khan-Magomedov, *Vkhutemas, Moscow 1920–1930*, Volume 1, Editions du Regard, Paris, 1990, 13. Vkhutemas is the Russian acronym for Высшие художественно-технические мастерские, Vysshie gosudarstvennye khudozhestvenno-tekhnicheskie masterskiye, State Higher Art and Technical Studios.

⁴ Percy North, Max Weber, *The Cubist Decade 1910–1920*, High Museum of Art, Atlanta, 1991, 22.

⁵ Coburn wrote to Gertrude Stein in Paris on April 30, 1913 “I first became interested in the work of the modern [Clarence White] school through my friend Max Weber”. Estate of Max Weber, Santa Fe, New Mexico.

⁶ Introductory research of early, proto modern forms of photography including the Clarence White School are found in the essay “The Artist and the Critic” along with the preface and catalog for the initial exhibition on the subject, *Proto Modern Photography*, Museum of New Mexico, Santa Fe, 1992. Exhibited at the International Museum of Photography at George Eastman House in Rochester, New York the following year. Request for the author to research, curate and write about the “new chapter” came after years of discussions with preeminent, photography art historian Beaumont Newhall, founder of the Photography Department at The Museum of Modern Art in New York. Research, exhibition and catalog funded by the National Endowment for the Arts.

⁷ [Paul Strand], “Photography”, *Camera Work*, 49–50, 1917, 3.

experimenting by mixing the processes. Proto modern photography existed in many forms and moved in various directions depending on the individual style, processes, methods, materials and mastery of the proto modernists.

Weber helped institute the establishment of the curriculum at the White School with art history and its universal principles related to modern practices, theory and design. His lectures at the School on aesthetics were written in the autumn of 1914. The series of talks delivered to the first generation of modern photography students was published in June 1916 as *Essays on Art*. “Whatever form of so-called modern art might yet be invented or evolved,” he wrote, “time, as always will decide whether its modernity or newness shall ever ripen with age and become part of tradition” (Fig. 4)⁸. Various forms of proto modern photography and art were underway at the time around the world. Pure approaches to the medium were mastered along with transdisciplinary advances in multimedia. Including modern photomontage invented through an ever-expanding range of artistic practices, innovations and an assortment of definitions based on the artist’s intent.

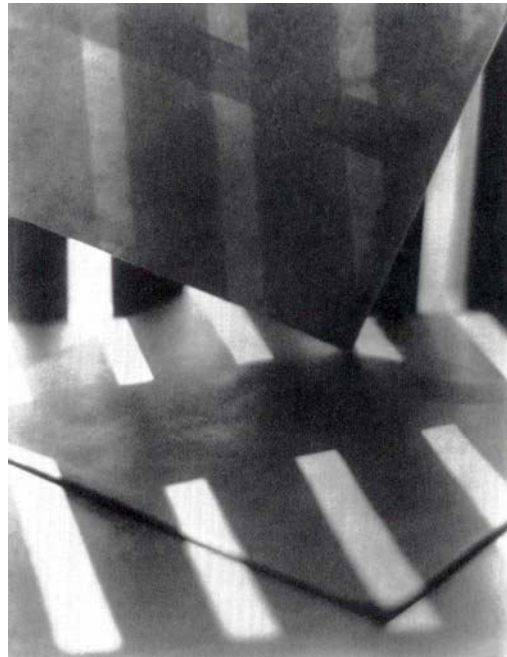

Fig. 3. Bernard Shea Horne, *untitled*, platinum photograph, platinum photograph, c1916–1917, Estate of Max Weber, Santa Fe, New Mexico.

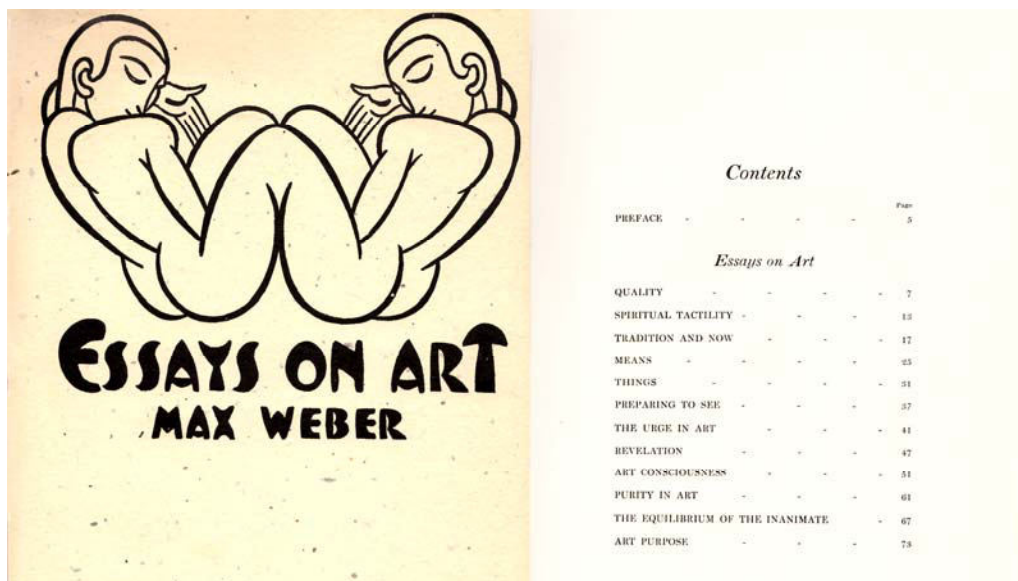

Fig. 4. Max Weber, *Essays on Art*, William Edwin Rudge, New York, 1916, cover and contents. Estate of Max Weber, Santa Fe, New Mexico.

⁸ Max Weber, *Essays on Art*, William Edwin Rudge, New York, 1916, 10. Estate of Max Weber, Santa Fe, New Mexico.

Other historical precedents provide related contexts to the future developments that led to the inventions of modern photomontage in 1918. Beginning with the first experimental methods leading to the inventions of photography during the 1830s. Including the first chemical prints made without a camera negative as well as related printmaking with ink on paper. The inventor of the modern technique of photography, William Henry Fox Talbot set precedents with paper prints, the negative and positive process of camera photographs and the first books of photographs *Pencil of Nature*, 1844–1846. Leading to a variety of related photographic processes in the late nineteenth and early twentieth centuries including various photomechanical prints made with ink on paper, using various forms of photography. Talbot established his invention of photography as a diverse artistic medium in many directions.

He first positioned items from nature such as leaves and objects by exposing them arranged on his light-sensitive papers. Creating what he termed “photogenic drawings” that were unique montages of light and dark shapes and silhouettes made by light. Hand-made light-sensitive papers were developed and fixed permanently by his chemical process. This led to placing light-sensitive papers inside the camera to create negative images made with the lens. Then contact printed to make positives, which became a primary invention of photography with chemical process that Talbot wrote about and presented to the English Royal Society on January 31, 1839⁹. The positive and negative process was central to photography practices for almost 150 years until digital technologies began to replace the basic chemical method, returning to ink on paper in the late twentieth century.

Alternatively the unique negative-less photographs, or photogenic drawings, were also printed as ink on paper with other media such as woodcut engravings. First produced on the cover of *The Mirror* on April 20, 1839 (Figure 5)¹⁰. Noted as a “Fac-simile of photogenic drawing” the woodcut engraving of ink on paper was made from the photogenic drawing by Talbot of leaves exposed on light sensitive paper without the camera. The woodcut by Botanist Dr. Golding Bird includes the essay by Talbot introducing “A Treatise on Photogenic Drawing”.

The ink-printed process stands as further technologies multiplied new forms of photography beyond the chemical process. Relatedly, mass printing technologies and mixtures of mediums found in the invention of modern photomontage beginning in 1918 revolutionized the avant-garde’s artistic role in the early twentieth century. Printed media in thousands of multiples becomes central to images made from the printing press with ink on paper. Advanced today with digital technologies and electronic media that offer new capabilities such as millions of colors never seen for the first-time.

By combining and placing objects on paper to create negative light images – reversals made from the silhouettes of shapes – Talbot’s “sun prints” became collages of light patterns. Natural light forms chemically printed after exposure to create one print. Not unlike combinations of photographically-combined images arranged together in historical forms of general photomontage, photogenic drawings set precedents that led to modern art forms with the emergent aesthetics of montage.

Other techniques and practices deeply rooted in the advances of nineteenth century photography provide further comparisons to basic photomontage. Photographers such as Oscar Rejlander and Henry Peach Robinson combined several negatives made by the camera to create *composite prints* as one photograph, chemically printed together in the 1850s. The combination prints by Gustav Le Gray who printed two negatives, one of landscape and the other exposed to the sky because of the limitations in light sensitivity in negatives manufactured at the time, printed the negatives together as a single landscape¹¹. Single combination prints made with several negatives along with Talbot’s photogenic drawings made without the camera, and related printed media with the photomechanical printing press, led to related developments in basic forms of photomontage in the nineteenth century.

For instance, Talbot’s negativeless photogenic drawings set precedents for modern photograms and filmmaking montages almost century later. Christian Schad invented the modern form of what is now termed the photogram, or negative-less photographs after designating them initially with the idiom “Schadographs”

⁹ William Henry Fox Talbot, “Some Account of the Art of Photogenic Drawing, or, the Process by which Natural Objects May Be Made to Delineate Themselves without the Aid of the Artist’s Pencil”, reprinted in Beaumont Newhall, ed., *Photography: Essays and Images*, The Museum of Modern Art, New York, 1980.

¹⁰ “Fac-simile of photogenic drawing” woodcut engraving by Botanist Dr. Golding Bird, cover of *The Mirror of Literature, of Amusement and Instruction* with the essay by Henry Fox Talbot, “A Treatise on Photogenic Drawing”, Volume XXXIII, Number 945, April 20, 1839, 243–244. The history is further documented in Nathan Lyons, Editor, *Image: Journal of Photography of the George Eastman House*, Volume 8, Number 2, June 1959, 7.

¹¹ Newhall, *The History of Photography*, ibid., 19–20 (Talbot), 74–76 (Rejlander, Robinson, Le Gray).

in 1918, the same year as the invention of modern photomontage. Followed by Man Ray, his Rayographs and abstract films, El Lissitzky and others created abstractions with light with an unlimited range of transparent forms made from negative and positive shadows. László Moholy-Nagy's prolific body of work in photograms were expanded their influence into related transdisciplinary works in thirteen mediums with kinetic sculpture, film, painting, and printmaking to modern photomontage and theatre and theory. Alvin Langdon Coburn's Vortographs made with mirrors attached to the camera produced abstract negatives and photographs that are interrelated to photograms and photomontage (Fig. 6-7)¹².

Fig. 5. "Fac-simile of photogenic drawing", woodcut engraving by Dr. Golding Bird from the photogenic drawing by William Henry Fox Talbot, cover for *The Mirror of Literature, Amusement and Instruction*, Volume XXXIII, Number 945, April 20, 1839.

¹² Newhall, *The History of Photography*, *ibid.*, 199.

Moholy-Nagy began collaborating with his wife Lucia (Schulz) Moholy to create his first photograms in 1922 by placing small objects on unexposed, black and white as well as warm toned, daylight chloride papers measuring 13 × 18 centimeters. “For our first efforts in the art of the photogram we chose daylight paper which allowed us to watch every phase of the design during the entire [exposure] process”, writes Lucia (Fig. 8). After moving the next year with Moholy-Nagy to teach in Weimar at the Bauhaus, she enrolled at the Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig to learn about photography and chemical process. At night they would experiment further with photograms¹³. The photograms were unique and made without camera-produced negatives. Made by placing various small objects, opaque and transparent, on light sensitive paper as well as moving objects during multiple exposures with various forms of light for decades to come. Moholy-Nagy actively used the camera in the following years. The artist was introduced to the photography process by photographer Erzsébet Landau in Budapest and most likely saw early cinema in Szeged before leaving Hungary for Vienna and Germany late in 1919.

The artist continued the lessons of light abstractions into his paintings, drawings, printmaking, film, and theatrical set designs using transparencies with innumerable geometric forms as well as color. When beginning the photograms the concept of a three-dimensional motion machine as abstract projector unfolded. Combining light with movement offered further related potentials. Eventually phases of the ‘Light Display’ machine were completed in collaboration with engineer Stefan Sebök over the next nine years. Experiments to project reflections of light forms enlarged in a dark room like cinema, the machine’s rotating movement as a rotating light sculpture was made with chromed and various metals, plexiglas, wood and a small electric motor (Fig. 9). The kinetic sculpture abstract light projector was exhibited at the Werkbund Exhibition in Paris in 1930. At the same time Moholy-Nagy published the technical details and production of the design with Sebök as “Lichtrequisit einer elektrischen Bühne” (Light Prop for an electric stage) in the periodical *Die Form* in Berlin¹⁴.

Continuing abstract light experiments from photograms into three dimensions with light projections, Moholy-Nagy filmed and edited details of the kinetic sculpture in a darkened room to create *Lichtspiel Schwarz-Weiss-Grau* (*Lightplay Black-White-Grey*) the same year. Sharing the first screening with Sybil Pietzsch whom he married two years later, she wrote: “The patterns created by moving discs and rotating cylinders, by the solid black of dark metal and the transparencies of luminous plastic sheets” she continued, “All I could do was see” (Fig. 10).¹⁵ The kinetic Light-Space Modulator was partially conceived as a film projector of light and black patterns made with continuous reflections from the various metal and plastic surfaces that make up the sculpture. Creating temporary moving abstract forms as enlarged photograms rotating around the walls and ceiling inside the darkened room, to make up as the nonrepresentational film *Light Space Schwarz-Weiss-Erau*.

The outgrowing relationships between photograms, modern photomontages, and photography directly influence the wide range of experiments in thirteen mediums by Moholy-Nagy. His transdisciplinary experiments remain to be thoroughly analyzed and documented. Especially as precedents and influences moving into the digital age with the multifaceted directions in contemporary art in the twenty-first century. The same year photogram experiments began in 1922 before teaching at the Bauhaus, the artist also pursued his first modern photomontage. He briefly termed compositions with pasted photographs as “photoplastics” distinguishing them from montage and collage as a “determinative function” in response to discussions with artists of the De Stijl movement and their Neo-Plasticism in painting style.¹⁶ The modern photomontage “Bankruptcy Vultures” refers to everyday life in Germany at the time with hyperinflation of the Deutschmark rendering the currency worthless. Fragments cut from Deutschmarks are included with photographic silhouettes of the artist that appear in positive and negative forms referring to the photography process and photograms (Fig. 11).

Schadographs, Rayographs, Vortographs, photograms, and modern photomontages advanced the practice of kaleidoscopic imagery through a wide variety of media. The transdisciplinary practices of the proto modernists advanced related photographic ideas by merging modern art forms between two-dimensional printed media, painting, drawing and printmaking to three-dimensional sculpture, designed stage sets with light, architecture and cinema. Broadening the dialogue through an emerging array of various forms of modern photography.

¹³ Lucia Moholy, *Marginalien Zu Moholy-Nagy, Moholy-Nagy Marginal Notes*, Scherpe Verlag, Krefeld, Germany, 1972, 61. Also see the recent catalog raisonné, edited by Renate Heyne, Floris M. Neusüss and Hattula Moholy-Nagy, *Moholy-Nagy, The Photograms*, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, Germany, 2009 for thorough documentation with definitive history.

¹⁴ László Moholy-Nagy, “Lichtrequisit einer elektrischen Bühne” (Light Prop for an electric stage), *Die Form*, Volume V, Berlin, 1930. The designation of “light prop” from the film later became the “Light-Space Modulator” dated from initial concept to construction 1922–1930.

¹⁵ Sybil Moholy-Nagy, *Moholy-Nagy, Experiment in Totality*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1950, 60.

¹⁶ Lucia Moholy, *Marginalien Zu Moholy-Nagy, Moholy-Nagy Marginal Notes*, *ibid.*, 70.

Modern filmmakers Sergei Eisenstein from Riga as Gustavs Klucis, and Dziga Vertov (David Abelevich Kaufman) from Bialystok as Max Weber, established their own forms of photomontage in Moscow establishing modern principles in cinematic montage and directly related aesthetic contributions. Directing major films as well as writing and publishing theory with their innovative filmmaking practices, Eisenstein pioneered modern montage methods in filmmaking with extensive theoretical textbooks. He formulates various systems of related montage styles especially with intellectual montage. "Montage is [dialectical] conflict" where new ideas emerge from the collision of the montage sequence in "synthesis", where new emerging ideas are not innate in any of the images of the edited sequence. Vertov's writings exist primarily in early manifestos of the 1920s. "The geometrical extract of movement" Vertov writes, "through an exciting succession of images is what's required of montage. Kinochestvo is the art of organizing necessary movements of objects in space as a rhythmical artistic whole, in harmony with the properties of the material and the internal rhythm of each object". Editing is implied in meaning in the single Russian word of montage¹⁷. Film theory in montage further expanded definitions of modern photomontage in two and three-dimensional forms across disciplines (Fig. 12–13).

The history of photography, intermixed with a wide array of media, processes and materials since its various inventions in the 1830s, was broadened further during the early, proto modern era at the beginning of the twentieth century. Like Fox Talbot's photogenic drawings, it begins outside of the positive and negative chemical process of photography, expanded in a diversity of final forms of expression. Modern photomontage is not a single medium solely based on photographs printed from the chemical darkroom. Multimedia is inherent to the development and definition. It becomes an assembly of various forms of photographic-based materials depending on artistic approaches and practices. Assembled from a variety of media including printed imagery in ink on paper from the photomechanical printing press.

A prolonged published history of misappropriations concerning the basic forms of photomontage involves related methods and partial definitions. Considered "mutant media" that falls outside of conventional norms of chemically printed photographs made from negatives, critic A.D. Coleman identifies a wide range of related techniques and misappropriations in art and photography histories about the general term photomontage.¹⁸ Instead modern photomontage is an expansive ever-changing medium without borders that began in 1918. When the Avant-garde increased their innovative discourse of transdisciplinary practices and aesthetics with proto modern forms of photography. Modern photomontage is a hybrid of unlimited applications of media and technologies that further expands today's digital advances from the late twentieth to early twenty-first century.

Modern photomontage is multimedia defined by artistic intent. Expanding photographic forms of expression by inventive aesthetic decisions and discourse. Artists independently explored new potentials by selecting, cutting, pasting and assembling various printed forms of photographs as a medium in its own right. Many did not begin as photographers. By combining found photographic imagery in a variety of printed forms. While they assimilated old with new media, such as printed photographs made on the printing press combined with drawing, painting, and collage. Setting precedents in modern photographic art with ink on paper to day that regained relevance in related and emerging forms of digital photography found throughout contemporary art globally. Modern photomontage contributed a key historical chapter inside and outside schools, curricula and the mainstream of modern art movements. The diversity of experiments appeared throughout cross disciplines, sources, media, and materials. Multiple photographic images with mixtures of media offer fewer limits than independent art forms.

Artists invented modern photomontage in part, and in reaction to, single hand-made art mediums learned from their traditional arts training. Many in response to the dissolution of the First World War and the cultures that caused it. The advent of hybrid art forms found new life through emerging modern art disciplines. Some inventions of modern photomontage were noted as anti-art as its automatic, machine-made character challenged traditional practices and various modern "isms" in style. The use of found photographs in various printed forms reacted against the tradition of hand made art in principle and spirit. At the same time aesthetic potentials based on machine-made images made by the camera expanded the lexicon of modernism without parallel.

¹⁷ Sergei Eisenstein, "Methods of Montage", *Film Form, Essays in Film Theory*, Dennis Dobson, London, 1949/1951, reprinted by Harcourt Brace & Company, 1977, 38. Also see *Film Sense*, 1942 and *Notes as a Film Director*, 1959. Annette Michelson, Editor, Kevin O'Brien, Translator, *Kino-Eye, The Writings of Dziga Vertov*, University of California Press, Berkeley, 1984, 8.

¹⁸ A.D. Coleman, "Mutant Media, Photo/Montage/Collage", *Depth of Field, Essays on Photography, Mass Media, and Lens Culture*, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1998, 63–80.

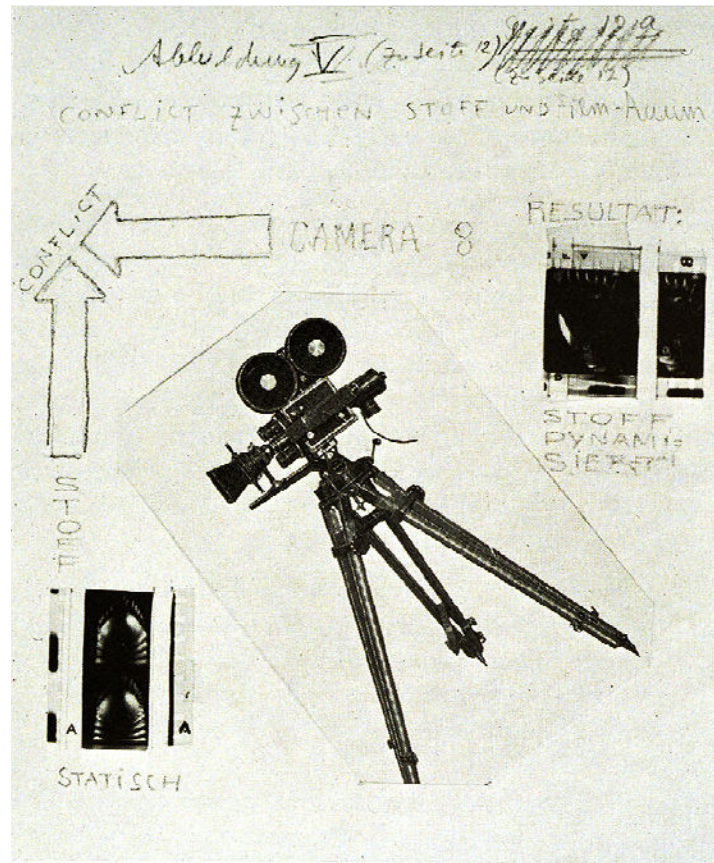

Fig. 12. Sergei Eisenstein, *Conflict between material and film space, A dialectic approach to film*, modern photomontage with pencil, 1929.

Fig. 13. Dziga Vertov, untitled, cinematic montage from *The Eleventh Year*, VUFKU (All-Ukrainian Photo-Cinema administration), gelatin silver photograph, 1928, Collection of Russian State Archive of Literature and Art (RGALI), Moscow.

The intention of the artist defines modern photomontage in practice and theory. Transdisciplinary and multimedia in nature, the avant-garde reinvented and wrote about the difference between other past forms of artistic expression including basic photomontage. As nineteenth century photogenic drawings evolved into the photogram through modern artistic intentions in the early twentieth century, various combinations of photographs, mixed processes, materials, and media, distinguished inventions of modern photomontage. The first year of modern photomontage in the summer of 1918 saw a number of approaches from eastern to central Europe.

Latvian Gustavs Klucis defined modern photomontage by expanding photography from modern styles with experimental mixtures of other art mediums. He advanced ideas by mastering traditional skills then breaking from the past. His early personal history is filled with examples as he assimilates modern values to build upon his own vision that is distinguished in mastering modern photomontage within the emerging avant-garde. Beginning with the failure of the 1905 Revolution in the Baltic region as he entered avant-garde history that continued to unfold in Moscow in 1917. "Through complex experiments, searching for new means of expression, from Cubism, Futurism, Suprematism and Constructivism, to politically saturated party thematics" he later wrote. "The path was like that: extremely complicated, sometimes contradictory, and beset by all possible kinds of mistakes". He continued: "I was already convinced that the revolution demanded new forms of art, ones that had never before existed. I set myself a singular task: to exhaust, through active work, all current directions and 'isms', and thus to be released from the burden of the past, from the old school, and to find new forms for the present".¹⁹

In July 1918 the Latvian – schooled artist started combining found and selected photographs with painting and drawing. After arriving on a train to Moscow in March as World War I ended, he was assigned as a soldier to create a new work in response to a further uprising. Art historian Iveta Derkusova documents the history: "During the Fifth All-Russia Congress of Soviets of Workers' Peasants', Soldiers' and Red Army Deputies (4-10 July) a revolt by the Left SR's (Socialist Revolutionaries) breaks out. As a Latvian Red Rifleman, Klucis also participates in suppression of the Left SRs uprising. After the Congress resumes, commandant of the Kremlin, Pavel Malkow commissions Klucis to create a panel for the facade of the Bolshoi Theatre". Malkow commissioned the work, the first modern photomontage created by Gustavs Klucis on July 6–7, 1918.²⁰

Attack, Latvian Riflemen (Attack. A Strike at the Counter-Revolution), Design for a panel at the Fifth All-Russian Congress of Soviets in Moscow is the first modern photomontage with artistic intent. The transdisciplinary work blends cut and pasted photographic fragments within Cubist and Futurist elements created by drawing in pencil and ink, and painting with gouache (Fig. 14). The modernist mastered a wide array of mediums from the studio and darkroom to color photolithography in the following next two decades during the proto modern era which ended by World War II. Handwritten below at left below the image is "Initial phase of the photomontage approach. The whole work, although it has a thematic idea, has been turned into an abstraction. Photography is a means..."²¹ The importance of Klucis's transdisciplinary innovations with photography until the late 1930s lies in the fact that thematic ideas, especially prominent throughout his oeuvre, are secondary to his modern artistic contributions. Modern photomontage was a transdisciplinary process of change and artistic transformation from the past to the present, an unlimited medium for visual ideas that transcended allegory or ideology, which serves as vehicles with his innovations.

Klucis defined modern photomontage with works in various mediums and influences from his earliest Cubist and Suprematist drawings and paintings. Subsequently multiplying photographic experiments from the studio. Later making photographs with his first Kodak camera and learning to print black and white photographs in the chemical darkroom. Classically trained at the Riga City School of Art from 1913–1915, and the Imperial Society's School of Drawing in Petrograd before and after the February Revolution in 1917, he added photography in many forms to the mastery of classical art skills. For the first time the following year, the artist draws, paints, and exhibits with the Moscow Avant-garde in art and theatre.²²

¹⁹ Клуцис Густав Густавович (Klucis Gustav Gustavovich), Советские артисты, художники и художники-графики. Т. 1, Живописцы и графики (*Soviet Artists, Painters and Graphic Artists, Volume 1*), М., ИЗОГИЗ (M., IZOGIZ), 1937, 116-117.

²⁰ Iveta Derkusova, Gustavs Klucis, Latvijas Nacionālā Mākslas Muzeja Kolekcijas Zinātniskais Katalogs, *Gustavs Klucis, Complete Catalogue of Works in the Latvian National Museum of Art*, Volume I, Riga, 2014, 384 and Volume II, 72.

²¹ Iveta Derkusova, *Gustavs Klucis, Complete Catalogue of Works*, ibid., Volume II, 72.

²² Iveta Derkusova, *Gustavs Klucis, Kāda Eksperimenta Anatomija, Gustavs Klucis, Anatomy of an Experiment*, Riga: Latvian National Museum of Art, 2014, 179-182.

After the first modern photomontage “Attack” with painting and drawing Klucis introduces an extensive project in a series. Using painting, drawing and photography with a variety of modern photomontage variations in media and materials under the title *Dynamic City* in 1919–1920. Including drawing from pencil to ink, gouache, oil, adding further cut images from chemically printed photographs, and elements of paper collage. The first variant combines pieces of photographs with collage, gouache, and pencil with aluminum foil on paper (Figure 15, top left). The hand written inscription in pencil below another variant that combines photography with pencil on paper notes: “Here the photograph is used as a material that has texture and can compete among other kinds textures (gloss, matt, grainy, transparent, enameled, paper, etc.). The work was created in 1919, during an analytical period, and the example shows how an essentially abstract construction becomes perceivable as a concrete edifice because of the photographs of workers and buildings montaged into it”²³.

Variants include various reversals of elements in part from flipping the negative when making the photograph to cut and further printing other negatives to make prints (see glass plate negative with ink, Figure 15 top right). Adding photographic elements and other media as well as combining materials in the studio. The oil painting with concrete on wood of the same title with reversed geometric elements was exhibited at the Moscow UNOVIS exhibition in 1921 (Fig. 15, lower right)²⁴. Klucis was one of the most prolific masters of the transdisciplinary medium of modern photomontage, eventually expanding large and multiply printed versions with ink on paper. Further adding elements with photolithography and photomechanical methods from the printing press that expanded modern photography with color not yet available in chemical technologies.

Abstraction, modern photography and color with the mastery of fine art printmaking remained prominent features in the precedents set by Gustavs Klucis. Establishing his transdisciplinary paradigm as he taught advanced color theory at the Vkhutemas School in Moscow. Decades before color processes were chemically formulated in film and photography before his untimely death in 1938²⁵. His fine art of color photolithography with ink on paper created by rephotographing pasted photographs in modern photomontage, moved far beyond small illustrations found on the pages of avant-garde journals.

Life size prints, often printed as posters, replaced the one-of-a-kind original works of art in modern photomontage with large numbered editions. “From previously existing types of art I make use of their technical, formal and compositional achievements”, he observed. “The line of my further development was in the line of development of agitational and mass art...transforming [mechanically printed works of art of] the poster, book, the illustration, the postcard...among the masses”. He continued by combining experiments with two and three-dimensional art forms. Including his last, architecturally scaled constructions and photographic installations that were constructed in public spaces. Further visual innovations restrained by mandated despotic political idioms such as socialist realism. “I am now faced with new challenges: to reflect in my art the will, direction, ideals and heroism of the progressing masses, and to express profound political content through highly artistic form, and to master completely the method of socialist realism”²⁶.

Using photographs and ready-made from the printed page, his transdisciplinary approaches included advances in color, photolithography and collaborations with his wife, artist Valentina Kulagina. Creating one of the largest oeuvres of photography with color that he advanced using photolithography and photomechanical technologies with the modern printing press. Especially combining numerous mediums and art disciplines into various forms of modern photomontage (Fig. 16). Experimenting from the studio by adding chemically printed photographs made by staging subjects including self-portraits with the Kodak camera. Painting with ink and developer on glass plate negatives, making positive and negative combination prints of photographs chemically that are related to photomontage, advancing modern forms with photography combined with other printmaking media. During the artist’s final years photographic installations on unprecedented architectural scale were created with teams of artists in public parks and on buildings²⁷. While he used ideological themes as the newly formed Soviet Union continued to unfold in stalinist

²³ Iveta Derkusova, Gustavs Klucis, Latvijas Nacionālā Mākslas Muzelja Kolekcijas Zinātniskais Katalogs, *ibid.*, Volume II, 73.

²⁴ *Russian Avant-Garde Art, The George Costakis Collection*, Harry N. Abrams, Inc. New York, 1981, 207. UNOVIS is the Russian acronym for Utverditeli Novovo Iskusstva, The Champions of the New Art, a group and Council founded by Kazimir Malevich at the Vitebsk School of Art including Lissitzky and others in 1919.

²⁵ The great purge of Latvian intellectuals including Gustavs Klucis by Stalin in 1938 effectively helped end the proto modern era of photography inside the Soviet Union.

²⁶ Клуцис, Klucis, Советские артисты, художники и художники-графики, *Soviet Artists, Painters and Graphic Artists*, Volume 1, 1937, *ibid.*, 117–118.

²⁷ For further reference to darkroom experiments see “Gustavs Klucis and the avant-garde: Proto modernism to photographic ideas for the 21st century” by the author, I. Derkusova, Editor, *Gustavs Klucis, Kāda Eksperimenta Anatamija (Anatomy of an Experiment)*, *ibid.* Also see “Monumental Propaganda in the Urban Environment, 1932–1935”, Derkusova, *Gustavs Klucis*, Latvijas Nacionālā Mākslas Muzelja Kolekcijas Zinātniskais Katalogs, Volume II, *ibid.*, catalog numbers 362–394.

terms in the story-telling allegory exemplified by Oscar Rejlander and H.P. Robinson grounded in late nineteenth century narrative traditions of the history of photography, his prolific transdisciplinary forms of modern photomontage contributed unique dimensions to the aesthetics of modern art and culture historically.

The inventions of modern photomontage became an unprecedented fine art form in their own right subsequently with modern movements from Russian Constructivism and Suprematism to German Dadaism and French Surrealism. Klucis and Kulagina developed their own variations with other avant-gardists who experimented independently as Kazimir Malevich, Lyubov Popova, Stenberg brothers, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Alexander Rodchenko, Varvara Stepanova and others. His evolution from Cubism and Suprematism in drawing, prints and painting as well as his own photography with Kulagina flourished into the art of photolithographic printmaking with color (Figure 16).

While a great part of the history of the Russian Avant-garde began in the provinces and bordering countries, artists began to move into the historic transition of larger metropolitan centers after World War I. Trained in art schools and in some cases, working in photography and newly established cinematic studios to develop related skills. Traditional art mediums combined with emerging modern technologies and new media expanded the definition of conventional photography. Proto modern approaches in photography included in exhibitions and productions on the printed page widened the potentials of mass media at the time.

In Germany, the War created further responses. Artists Raoul Hausmann discovered with Hannah Höch an independent definition of modern photomontage based on multidisciplinary principles. They discovered their concept months after Klucis created "Attack" in Moscow. After seeing a late nineteenth century photomontage of a military memorial placard found with pasted photographic portraits of soldiers during their August 1918 summer trip to the Baltic Sea. Discovering the idea they experimented after returning to Berlin by crafting early works with cut and pasted photographs found and selected from the printed pages of newspapers and magazines. "I began to make paintings with cut-outs of colored paper, newspaper, and posters", Hausmann wrote, "But it was on the occasion of a visit to the Baltic seacoast, on the island of Usedom, in the little village of Heidebrink, that I conceived the idea of photomontage.... This was a stroke of lightening, one could – I saw instantly – make *paintings* entirely composed of cut-out photographs. On returning to Berlin in September I began to realize this new vision by using photos from magazines and the movies... in general agreement with George Grosz, John Heartfield, Johannes Baader, and Hanna Höch, we decided to call these works *photomontages*. This term translated our aversion to playing artists, and, considering ourselves as engineers...we claimed to construct, to *mount* our works."²⁸ Creating first works from and with the photomechanical printing press rather than traditional paintings or drawings by the hand. As Dadaists they established modern photomontage with intent as "anti-art" outside of the coexisting styles of Cubism, Futurism and Expressionism. "We called this process photomontage", writes Hausmann, "because it embodied our refusal to play the part of the artist. We regarded ourselves as engineers, our work as construction: we *assembled* (in French: *monter*) our work, like a fitter.... which introduced the simultaneous juxtaposition of different points of view and angles of perspective, as in a kind of motionless moving pictures" (Fig. 17)²⁹.

Höch distinguished the difference between the discovery with Hausmann from the basic forms of photomontage historically and their subsequent modern practice: "the aesthetic purpose, if any, of this very primitive kind of photomontage was to idealize reality, whereas the Dada photomonteur set out to give to something entirely unreal all the appearances of something real that had actually been photographed.... Yes, our whole purpose was to integrate objects from the world of machines and industry into the world of art". She continues, "this by imposing, on something which could only be produced by hand, the appearances of something that could only be produced by a machine [camera]; in an imaginative composition", defining the modern intent of their invention, "we used to bring together elements borrowed from books, newspapers, posters, or leaflets, in an arrangement that no machine could yet compose".³⁰ Trained in classical art schools like Klucis, Höch and Hausmann attained skills within traditional art forms but not photography. Self-taught they began to select, cut out, assemble and paste already printed photographs by other photographers from the printed pages of ink on paper. New potentials in their conception extended the artist's studio to the printing press along with appropriating photographs by others. Cutting and pasting compositions from magazine,

²⁸ Raoul Hausmann, "New Painting and Photomontage" in Lucy Lippard, Editor, *Dadas on Art*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1971, 60, originally "Peinture nouvelle et photomontage" *Courier Dada*, Terrain Vague, Paris, 1958. Also see research from the Höch Archive, Ralf Burmeister, "Der Dada-Code, Hannah Höchs bildnerische Rhetoric des Grotesken", *Hannah Höch, Aller Anfang ist DADA!* Berlinische Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, 2007, 10.

²⁹ Raoul Hausmann, "Photomontage" in Hans Richter, *Dada, Art and Anti-Art*, Harry N. Abrams, New York, 1965, 118.

³⁰ Edouard Roditi, "Interview with Hannah Höch", *Arts*, New York, December 1959 reprinted in Lippard, *Dadas on Art*, *ibid.*, 73.

newspaper and book pages, modern photomontage became a transdisciplinary art, assembled from a wide variety of sources, rather than making their own photographs with the camera or chemically printing photographs.

While their originals imitated hand-made art, they were included in exhibitions to mock and satirize hand-made modern art forms with found photographs. The Dadaists criticized German politics, military and middle class society. With the failure of World War I ending in November 1918, their ready-made art made up of photomechanical fragments in compositions of disarray with no sense of design expressed post-war culture. “Hausmann and I were trying to suggest, with elements borrowed from the world of machines, a new and sometimes terrifying dream world”. She and Hausmann would continue to see and correspond with László and Lucia Moholy-Nagy in coming years at the Bauhaus as well as all of them seeing Lissitzky and others in their Berlin studios³¹.

After their discovery of the primitive military memorial photomontage in the Baltic Sea, Hausmann later added pasted photographs to his manifesto “synthetic cinema of the painting” in reaction to Cubism, Futurism and Expressionism written earlier in April. By 1919, he and Höch composed modern photomontages by intent with a myriad of photographic fragments cut from everyday news and advertising pages. Höch’s “Cut with the kitchen knife Dada through the last Weimar beer-belly cultural epoch in Germany” is a satirical panorama of German post-war culture that includes male political figures to Dadaists, women, sports figures, and animals³². The oversized modern photomontage (114×90cm, 45×35 inches) was critical of bourgeoisie values including traditional hand-made art (Figures 17–18). Inventions of modern photomontage in succeeding years continued as self-proclaimed anti-art against existing culture, modern art movements or styles.

Fig. 17. Raoul Hausmann, *Synthetisches Cino der Malerei*, *Synthetic Cinema of Painting*, modern photomontage, 1918, Collection of Berlinische Galerie, Berlin.

³¹ Lippard, *Dadas on Art*, ibid., 76.

³² Maud Lavin, *Cut With the Kitchen Knife: The Weimar Photomontages of Hannah Höch*, Yale University Press, New Haven, 1993, 17–20.

Modern photomontage in Germany is an art of edges without symmetrical design. Dadaists trained in art schools assembled cut outs with unidentified photographs and typographical letters from printed pages of magazines from the United States to Germany. Pasting letters from languages together into nonsensical typographical compositions directly related to Dada sound poetry. Abstract poems were related artistic forms that bridged literary phonetic sounds, created from syllables and individual letters in human speech, into meaningless verses without words. Sources include medieval folk-poetry³³. Dada's resistance to using any single language in sound poetry or modern photomontage further acted in the aftermath of destruction of the World War that was derived from the competing national identities that led to it.

Visual equivalents to sound poetry in modern photomontage and literary media were used to reject logic, reason, and established aesthetics. Emphasizing nonsense, chance, and the irrational in reaction and resistance to the First World War, which was advocated by middle class values. The modern photomontage by Dadaists stood in direct contrast, unrelated to that invented further east in European culture, which was deeply rooted in Byzantine culture, color, and design.

John Heartfield wrote that he and George Grosz began by sending pasted collages glued together on cardboard to soldiers on the World War front in 1916. Including labels for liquor and dog food, advertisements of trusses, pages from fraternity songbooks, postcards and photos "arbitrarily cut out and absurdly joined together" as a "political provocation" in "order to say in pictures what would have been censored in words". Their primitive collages were later "developed into a conscious technique" of modern photomontage. In 1919 the artists began publishing examples printed for the masses in German avant-garde journals as *Jedermann sein eigener Fussball: Illustrierte Halbmonatsschrift* (*Everyman His own Football: Illustrated semi-monthly*) as well as Dadaist journals (Fig. 19). The satirical, tabloid designed magazine published by Malik Verlag was owned by brother Wieland Herzfelde. The police confiscated the single issue on February 15, 1919, which included two modern photomontages by John Heartfield on the cover and six drawings by George Grosz³⁴. Three issues of *Der Dada* the main avant-garde periodical for the Berlin group were published in 1919–1920. Edited by Hausmann in collaboration with Grosz and Heartfield, their early experiments in nonlinear typography with found photomechanically printed photographs helped distinguish early examples of modern photomontage by intent. The cover of the final issue credits Heartfield with the abbreviation of "mont." from "monteurdada" in his preference along with "engineer" and "mechanic" over artist. Referring to the character of machine made imagery from the camera as well as photographs cut from the pages made by the printing press. On page 2 Grosz further satirizes middle class German society in the photomontage "'Daum' marries her pedantic automaton 'George'", mentioning in red print below that "John Heartfield is very glad of it", while further recognizing Heartfield as the *monteur* the same year in "The Convict". Combining Grosz's painted face with photographic fragments pasted into the cell window with additional parts of a mechanical heart and material folds pasted into the uniform (Fig. 20–21). Sharing the reality and references that both artists resisted war efforts and were sent briefly to asylums.

Modernists often created original pasted modern photomontages as a technical means to other ends. Original compositions often merged drawing and painting elements to be rephotographed, then printed on the mechanical printing press. Rephotographing the raw edges of torn and cut printed photographs with multiple surfaces by different combined media created one homogenized paper surface. Further reprinted by the photomechanical printing press in large numbers to reach the masses through avant-garde journals to life-sized photolithographic prints and posters. The printing press and ink on paper became an effective means to mass-produce art beyond exhibition walls. Setting precedents today for the widespread digital forms of photography from prints of ink on paper to and other surfaces to electronic screens.

Modern photomontage was one of the first transdisciplinary mediums in function and purpose. Artist's worked with countless methods of appropriation. Proto modernists often selected, cut and assembled photographs made by others. Most often from the printed page but with chemically printed black and white photographs as well, as both methods were used and combined. There is no single form of photography or process designated for modern photomontage. Intentional originality advanced in modern terms used mixtures of photographic imagery in any form through additional technologies and wide arrays of materials and surfaces. Mass-produced media allowed additions with color inks and design from photolithography to photo-offset and letterpress printing. Appropriations in the late twentieth century resurface with more advances of printed mixtures of media under the rubric of postmodernism. As an independent and transdisciplinary art form, modern photomontage grew through a

³³ Hans Richter, "From Abstract Poetry to Optophonetics" in *Dada, Art and Anti-Art*, *ibid.*, 118–119.

³⁴ Wieland Herzfelde, *John Heartfield, Leben und Werk (Life and Work)*, Verlag der Kunst, Leipzig, 1962 reprinted in Lucy Lippard, Editor, *Dadas on Art*, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 92.

growing diversity of printing technologies. Continuing through emerging, computer electronic forms and technologies that provide further unlimited potentials in digital photographic-based imagery today.

Further historic collaborations between the avant-garde thrived in Russia after WWI. Aleksandr Rodchenko and Varvara Stepanova received their education and art practice east in the Art School of Kazan before moving to Moscow. Teacher and painter Nikolai Fechin encouraged experiments and discovery through assortments of hand-made art mediums. Fechin's mastery of the human figure with his expressive use of drawing, painting and color provided a model of classic discipline in the exploration for new paths of modern expression.³⁵ Rodchenko and Stepanova studied and synthesized various drawing and painting mediums from graphite, charcoal and ink, to gouache, watercolor and oil. Inserting geometric forms as well as using tools as the hand compass and architectural drawing devices from triangles to straightedges in their mechanically produced compositions and designs. By 1919 in Moscow the wide variety of mechanically printed media became a natural partner to expand their geometric and machine made vocabulary (Figure 22). Including found images from the optical camera and selected pages produced on the printing press. Rodchenko and Stepanova began to combine elements of found photographic materials selected and cutout from postcards, magazines and newspapers. Adding photomechanical prints of ink to color paper elements and wallpapers (Fig. 23) that expanded a wide array of experiments with photography.

Fig. 22. Unknown photographer, *Anniversary October Revolution* [Red Square], gelatin silver photograph, 1919, Collection of Sergei Burasovsky, Moscow.

Their advances in modern photomontage continued for four years before acquiring their first camera in December 1923. Adding further elements by processing negatives and chemically printing photographs the following year combined with various media and materials. The camera was used initially to stage portraits and assemble still lifes to photograph with selected objects in the studio.³⁶ Multiplying the possibilities in content by adding further subjects made individually. Rodchenko and Stepanova enlarged their modern lexicon by combining new self-made chemically printed photographs with found photomechanical photographs of ink on paper. At the same time Rodchenko created and combined cinematic montages and

³⁵ For a comprehensive history see Galina Tuluzakova, Фешин, *Fechin*, Золотой Век, Санкт-Петербург, St. Petersburg, 2007, Russian edition, and Nicolai Fechin, *The Art and Life*, Fechin Art Reproductions, Taos, New Mexico, 2012. Fechin left Kazan for the United States in the early 1920s and later established his studio and built his home in Czarist style, today a museum in Taos.

³⁶ See "Rodchenko's Diverse Photographic Modernism: 'Changing the angle of observation from techniques to art'", S. Yates, editor, *Alexander Rodchenko: Modern Photography, Photomontage, and Film*, Abangoardiako argazkigintzea, fotomontaketea eta zinemagintzea (Basque), Fotografia de vanguardia, fotomontaje y cine (Spanish), trilingual edition, BBK Fundación, Bilbao, 2003. Also Jaroslav Andel, "Cinema as a Model: Rodchenko and Vertov", Alexander Lavrentiev, "Alexander Rodchenko: The New Vision in Action", and Varvara Rodchenko and Alexander Lavrentiev, "Photographic Chronology".

graphics inside the Kino-Glaz (cinema-eye) and Kino-Pravda (cinema-truth) films and series with Dziga Vertov. As well as further integrating language symbols and forms into modern photomontages designed with writing and texts by Vladimir Mayakovsky.

The announcement of the central State shopping mall of stores at GUM (Государственный универсальный магазин, State universal store) combines Cyrillic typology with Constructivist forms. Placing the neoclassical Italian trade center commissioned by Catherine II in the early nineteenth century into modern art and literary contexts emerging in the next century (Fig. 24). As the growing metropolitan city and mass productions from the factory provided new opportunities and subjects, Stepanova and Rodchenko helped establish the Constructivist movement in philosophy and practice with the Avant-Garde in Moscow. Transforming and mixing traditional genre such as portraiture, landscape and still life in their artistic production to invent new transdisciplinary approaches with media. Proto modern forms of photography such as further variations of modern photomontage evolved in the currents of progressive art movements such as Russian Constructivism and Suprematism as well as outgrowths from European Futurism and Cubism.

Attention to iconographic traditions rooted in Byzantine culture further expanded modernist practice in countries east in Europe that embraced new facets of style and content with form, color, abstraction, and language. Adding to the growing complexity of modern photomontage. Modernists knowingly developed their ideas with centuries-old traditions rooted in Byzantine icon painting, symbology and linguistic typology. Expanding the inherent geometric sensibility and fragmentation of multiple perspectives with primary color. As well as the dedicated use of typographical elements from the Cyrillic Russian language, which originated in ancient Greece through orthodox religion (Fig. 25)³⁷. Language in Byzantine Art added critical visual elements and prolific typological relationships in the avant-garde's inventive modernism collaborations included modern photomontage made as original art works to mass printings in avant-garde journals, books and literature.

By further example Rodchenko's eight photomontages correspond independently to the excerpts of prose written by poet Vladimir Mayakovsky published in *Pro Eto* (Fig. 26). Mayakovsky's use of everyday vernacular language narrates the persona and relationship with Lily Brik while Rodchenko's cut and assembled photographic fragments serve as powerful visual counterparts to the free verse. Together revealing true passions and multiple dimensions found in the realities of everyday modern life unfolding during the 1920s. Human elements created throughout Rodchenko's wide range of figurative and architectural constructions become a visual centerpiece that is interconnected with the free associative verse in many ways. The stark realism and documentary style of *Pro Eto* combines poetry with eight modern photomontages that represent the complexity of rapid change in society. Rodchenko created twenty-one modern photomontages; eight were published in the first edition of 3000 copies of *Pro Eto* on 5 June 1923³⁸. Selecting and arranging kaleidoscopic fragments, the artist expresses multiplicity in complex and counter balancing metaphors, which performs between pictures and words. The collaboration with Mayakovsky blends visual and written meaning on numerous levels.

Rodchenko further engaged his constructions with objects and photographs inside the studio. *Mena Vsekh* (*Change of Everybody*) is a "three-dimensional photomontage for book cover of Constructivist poets"³⁹ that began as a staged still life (Fig. 27). Photographs made in the studio were cut and assembled with small rectangular plates of glass and geometric typographical elements. Photographed together with the artist's tools including mechanical drawing compass and architectural triangles, ink, pen and pocket watch that complete the multi-dimensional work. In many ways, the sculptural aspects of the modern photomontage in construction speak to Rodchenko's personal development as an artist. Instruments and tools reference work in modern painting, printmaking, architecture, film and his geometric drawings and sculpture. After Rodchenko started using his first camera, *Mena Vsekh* was as much a self-portrait as a study for the book cover of essays by Constructivist poets. The construction redefines portraiture with a assembled subject to be photographed in the studio. Referencing modern advances and innovations from Rodchenko's other artistic productions in a wide variety of media and experiments at the time.

³⁷ Special thanks to art historian Angelica Charistou, Curator of the George Costakis Collection, State Museum of Contemporary Art in Thessaloniki for sharing icon paintings at the Museum of Byzantine Culture during photography research at the Costakis Collection in November 2013. Christian missionary and theologian, Saint Cyril, a Byzantine monk from Thessaloniki invented Glagolitic script in the 9th century, the first alphabet to transcribe Old Church Slavonic, which the Russian language is based.

³⁸ Alexander Lavrentiev, *Владимир Маяковский, ПРО ЕТО, Vladimir Mayakovsky, IT, Wladimir Majakowski, DAS BEWUSSTE THEMA*, Ars Nicolli, Berlin, 1994, 72. Special thanks to Alexander Lavrentiev and the Rodchenko Family for the history and the reprinted trilingual publication.

³⁹ Alexander Lavrentiev, *Alexander Rodchenko, Photography 1924-1954*, English, German, French edition, Knickerbocker Press, 1996, Figure 52, page 57.

Another multimedia portrayal created the same year is “Self-Portrait” by El Lissitzky (Fig. 28). Not a photomontage technically and titled as “The Constructor”, the first combination print is created through the chemical process of photography.⁴⁰ Lissitzky modernized the tradition of combination prints by Rejlander, Robinson, Le Gray and other photographers in the late nineteenth century by exposing more than one negative from the camera on light-sensitive paper to create a single photograph. The basic combination print by Lissitzky is made with two negatives with added photogram elements with the chemical photography process. One negative made by the artist of his face and another with his open hand and fingers holding an architectural drawing compass laid on graph paper. He would also use the photograph of fingers and compass for the cover of *Vkhutemas Architecture* publication for the School printed in 1927 (Fig. 29).

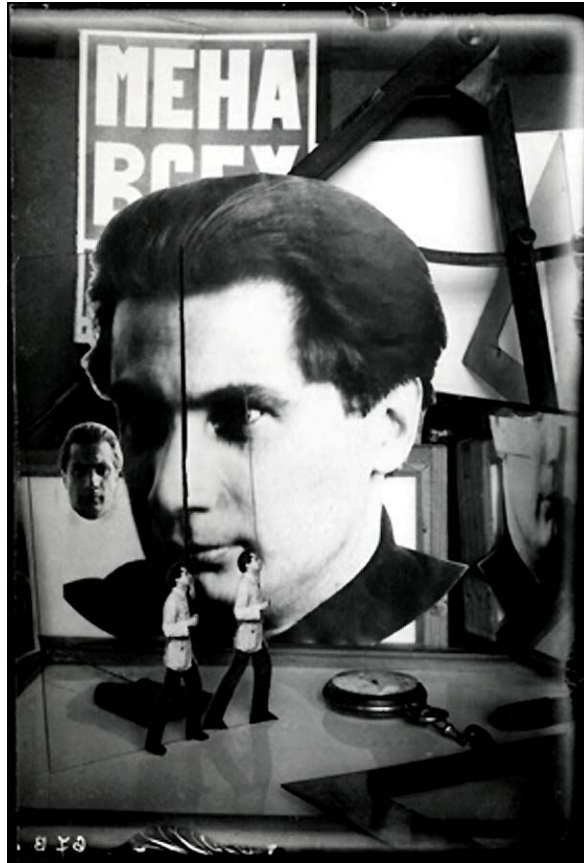

Fig. 27. Alexander Rodchenko, *Mena Vsekh (Change of Everybody)*, three-dimensional modern photomontage for book cover and title by Constructivist poets, gelatin silver photograph of still life with cut photographs, glass, typographical elements, compass, drawing triangles, ink, pen and pocket watch, 1924, A. Rodchenko and V. Stepanova Archive, Moscow.

Lissitzky combined further elements of painting and drawing helping expand modern photography with other mediums. Gouache painting and black ink drawing with the compass on the surface of the gelatin silver photograph are added after the chemical printing process. The mechanical compass creates the partial geometric circle with ink. The eye is centered inside the palm of the hand by arranging the two negatives and exposing them together to create a single photograph. The added typographical fragment in the top left corner is cut from the stationary paper of the only color letterhead designed by the artist (Fig. 29)⁴¹. The original stationary printed in black and red ink, is contact printed as a photogram element. Reversing the black printed letters of “El Lissitzky” from the letterhead, which become reversed into white letters with grey graphic elements from the design. The “el” to the right of the arrow is hand painted in gouache on the

⁴⁰ This unique combination print, made with two negatives, photogram elements and additions of drawing and painting, was discovered during archive research at the Tretyakov Library in Moscow in 1992. Included in the file with a late professional autobiography by the artist written right before he died in December 1941. “Self-Portrait” was subsequently published on the cover of the anthology including an essay by Lissitzky, edited by the author, *Poetics of Space: A Critical Photographic Anthology*, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1995. Other photographic versions and variations exist in major museum and private collections internationally.

⁴¹ Sophie Lissitzky-Küppers, *El Lissitzky, Life-Letters-Texts*, Thames and Hudson, London, 1968, 115, 138.

photograph's surface. The semi-transparent letters that end the English alphabet "XYZ" are also exposed by light from a stencil to become reversed as another photogram element with other geometric paper fragments including an arrow. Suggesting that the artist moves in vision beyond language and alphabets with the eye and hand, Lissitzky enlarges his modern lexicon with combinations of modern photography processes, mechanical tools, and mixtures of mediums. The artist rephotographed the "Self-portrait" and printed varieties of positive and negative versions to explore variations and further artistic potentials with various photography processes with examples found in museums and private collections worldwide.

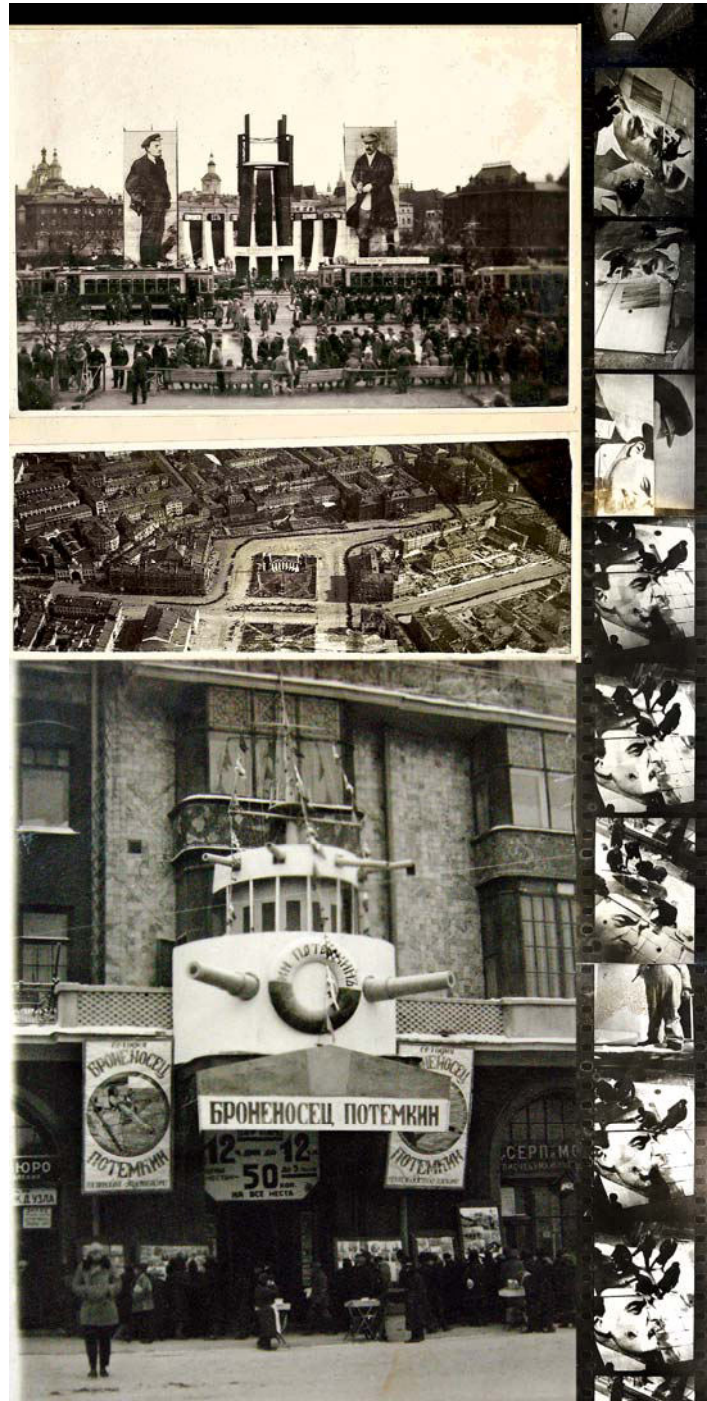

Fig. 30. Gustav Klucis, *views of monumental installations and preparations of modern photomontage panels for May Day celebration, Decoration of Sverdlov Square, Moscow*, gelatin silver photograph and contact print from 35mm film strip, 1932, Collection of Latvian National Museum of Art, Riga. Lower left: unknown photographer, *Opening of Battleship Potemkin film in Moscow with modern photomontages*, gelatin silver photograph, 1925, Collection of Sergei Burasovsky, Moscow.

El Lissitzky like Klucis, Rodchenko, Eisenstein, Moholy-Nagy and others throughout the 1920s combined cinema, photography, theatre and other media in two and three-dimensional forms with prolific avant-garde experiments in modern forms of artistic expression (Fig. 30–31). Further applying modern photomontage from the printed page and cinema to architectural designs in large public spaces throughout central and eastern Europe. Their presentations on unprecedented scale set new standards in far-reaching production that included teams of artists, staging, set and theatre design including rooms, walls, and ceilings from exhibitions in museums to public exposition halls. Creating photographic installations that set precedents for many directions in contemporary art into the late twentieth and early twenty-first centuries.

Fig. 31. Lucia Moholy, *Stage Set for Tales of Hoffman* by László Moholy-Nagy, 1929, gelatin silver photograph, Siegfried Giedion Archive, GTA Swiss Federal Institute of Technology, Zürich © Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor, Michigan.

Fig. 33. El Lissitzky, *Film und Foto, the Internationale Ausstellung des Deutschen Werkbunds*, Stuttgart, Russian cinema exhibition, modern photomontage installation with cinematic viewers, 1929.

Fig. 34. El Lissitzky, *Entrance to the International Hygiene Exhibition, Dresden*, modern photomontage installation, 1930, Collection of V.V. Mayakovsky Museum, Moscow.

Lissitzky designed and produced architecturally scaled exhibition installations and redefined publications with modern photomontage throughout Germany in the 1920s (Fig. 32–34). His pavilion constructions and photographic books established new standards and experiences for the viewer. Including the International Press Exhibition, *Pressa in Köln*, *Film und Foto the Internationale Ausstellung des Deutschen Werkbunds*, the first major international photography and cinema exhibition by the German Werkbund in Stuttgart, and the International Hygiene Exhibition in Dresden. The avant-garde defined modern photomontage with a wide variety of media, materials and approaches combined on their own terms. From chemical printed photographs to photomechanical prints with ink on paper made on the printing press beginning in 1918 to the Second World War.

In distinction from all other forms of photomontage, modern photomontage was one of the first transdisciplinary mediums in modern art in function and purpose. While assimilating art disciplines in many forms with changing technologies, it was also a working method of appropriation. Proto modernists often selected, cut and assembled photographs made by others from different media. Most often exploiting found photographic imagery selected and cut from the printed page rather than chemically producing and printing black and white photographs in the dark room. Although both methods were used and combined. Appropriation by the early generation of the avant-garde resurfaced in the late twentieth century with further printing methods and emerging technologies under the rubric of postmodernism.

Originality advanced and defined the modern medium by the intent of the artist. There is no single form of photography, film or process designated in the wide range of variations invented in 1918 where the history of modern photomontage originated. Mass-producing media allowed additions of color, applications of inks on paper, mixtures of media, new forms of cinematic expression, and multiples beyond traditional,

single one-of-a-kind works of art. Modern photomontage was most often made in large numbers and multiples. Sometimes in thousands with the photomechanical printing press including photolithography to letterpress and photo-offset printing.

Contemporary artists advance related photographic ideas today with broadening transdisciplinary approaches and media. Exploring photographic ideas through a new digital revolution in technologies underway. Abandoning over 175 years of chemical forms of photography, film and darkroom processes, while returning to ink on paper, and amplifying film through video as well as electronic forms of imagery. Offering further potentials after the modern era in redefining visual photographic expression for another century.

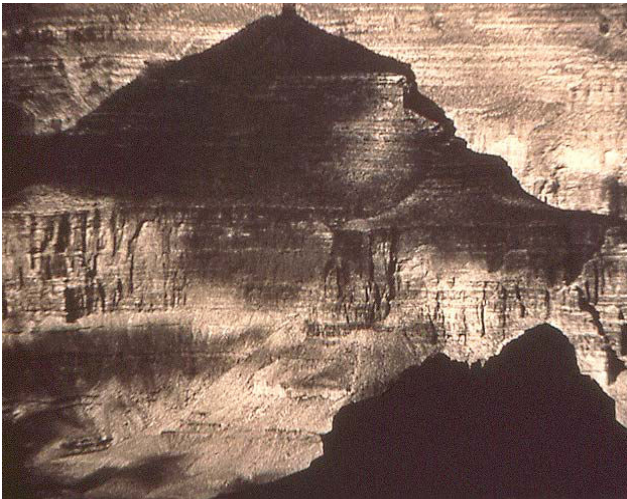

Fig. 1. Alvin Langdon Coburn, *The Great Temple* [Grand Canyon], gum-bichromate and platinum print, 1911, Collection of International Museum of Photography at George Eastman House, Rochester, New York.

Fig. 7. Alvin Langdon Coburn, *Vortograph*, gelatin silver photograph, 1917, Collection of International Museum of Photography at George Eastman House, Rochester.

Fig. 2. Max Weber, *Chinese Restaurant*, oil painting, 1915, Collection of Whitney Museum of American Art, New York, Estate of Max Weber, Santa Fe, New Mexico.

Fig. 6. Christian Schad, *Renseignements*, Schadograph [photogram], 1919, Collection of Quillan Company, Courtesy of Jull Quasha.

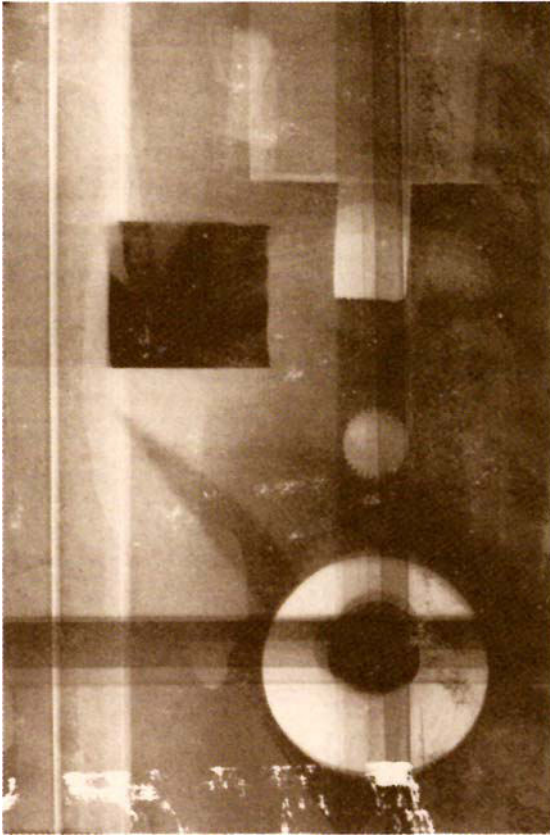

Fig. 8. László Moholy-Nagy, untitled, photogram, silver chloride photograph (daylight printing-out paper), 1922, Collection of National Museum of American History, Washington, D.C. © Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor, Michigan. One of the first photogram experiments.

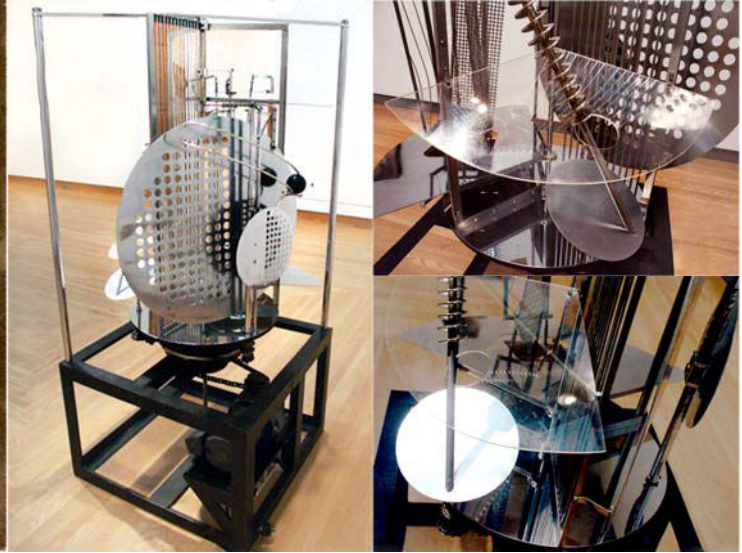

Fig. 9. László Moholy-Nagy, *Light-Space Modulator (The Light Prop)*, kinetic sculpture with electric motor, metal, plastic, wood, 151x70x70cm, three detail views, Collection of the Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts © Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor, Michigan.

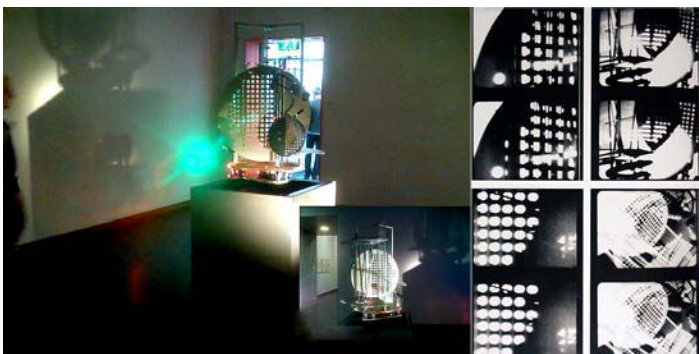

Fig. 10. Installation of contemporary *Light-Space Modulator* in Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, photograph by Todd Brandow. Film montage from *Lichtspiel Schwarz-Weiss-Gray (Lightplay Black-White-Gray)*, 1930 © Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor, Michigan.

Fig. 11. László Moholy-Nagy, *Bankruptcy Vultures* [self-portrait], modern photomontage, 1922-1923, The Vera, Silvia, and Arturo Schwarz Collection of Dada and Surrealist Art, Israel Museum, Jerusalem © Hattula Moholy-Nagy, Ann Arbor, Michigan.

Fig. 14. Gustavs Klucis, *Attack, Latvian Riflemen (Attack. A Strike at the Counter-Revolution)*, Design for a panel at the Fifth All-Russian Congress of Soviets in Moscow, modern photomontage with graphite, ink and gouache, 1918, Collection of Latvian National Museum of Art, Riga.

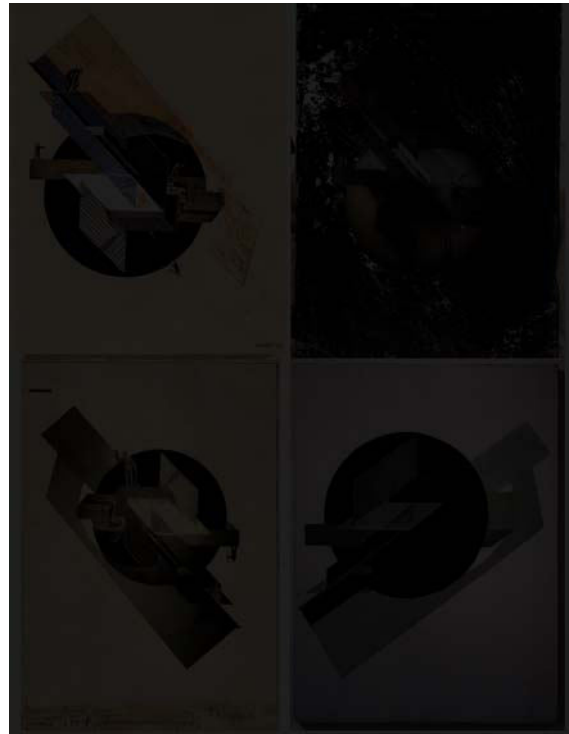

Fig. 15. Gustavs Klucis, *Dynamic City*, top to bottom, left to right: 1) modern photomontage, collage, gouache, pencil and aluminum foil on paper, 1919. Collection of Latvian National Museum of Art, Riga; 2) glass plate negative with ink, 1919–1921, The George Costakis Collection of Russian Avant-Garde Art, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; 3) gelatin silver photograph and pencil on paper, 1919, Collection of Latvian National Museum of Art, Riga; 4) oil with sand and concrete on wood, 1919–1921, The George Costakis Collection of Russian Avant-Garde Art, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki.

Fig. 16. Gustavs Klucis, Collection of the Latvian National Museum of Art, Riga except where noted (top left to bottom right): 1) photographs of early Cubist drawings and *Red Man*, lithograph, 1918, page from artist's *Red Album*; 2) Valentina Kulagina, *Kunstausstellung der Sowjetunion, Zürich (Art exhibition of the Soviet Union, Zürich)*, modern photomontage, photolithograph, 1930, National Gallery of Australia, Canberra. 3) *More Steel*, modern photomontage with collage of paper and aluminum foil, gouache and Indian ink on paper, 1928, unpublished; 4) *The struggle for fuel and metal (More coal, oil and metal)*, modern photomontage with gouache and pencil on cardboard, 1932; 5) *Self-portrait with Kulagina for Socialist reconstruction* [made in studio], gelatin silver photograph, c1926, San Francisco Museum of Modern Art; 6) *Socialist reconstruction*, design for poster, modern photomontage with gouache, India ink and varnish on paper.

Fig. 18. Hannah Höch, *Schnitt mit dem Küchenmesser Dada durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands*, modern photomontage, *Cut with the kitchen knife Dada through the last Weimar beer-belly cultural epoch in Germany*, Collection of Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie.

Fig. 19. John Heartfield, *Jedermann sein eigener Fussball: Illustrierte Halbmonatsschrift* (Everyman His own Football: Illustrated semi-monthly), cover, modern photomontage, Malik Verlag, Berlin, 1919.

Fig. 20. John Heartfield, George Grosz, editor Raoul Hausmann, *Der dada 3*, cover and page 2, modern photomontages, 1920, Collection of Institut Valencià d'Art Modern, IVAM, Centre Julio Gonzalez, Valencia, Spain.

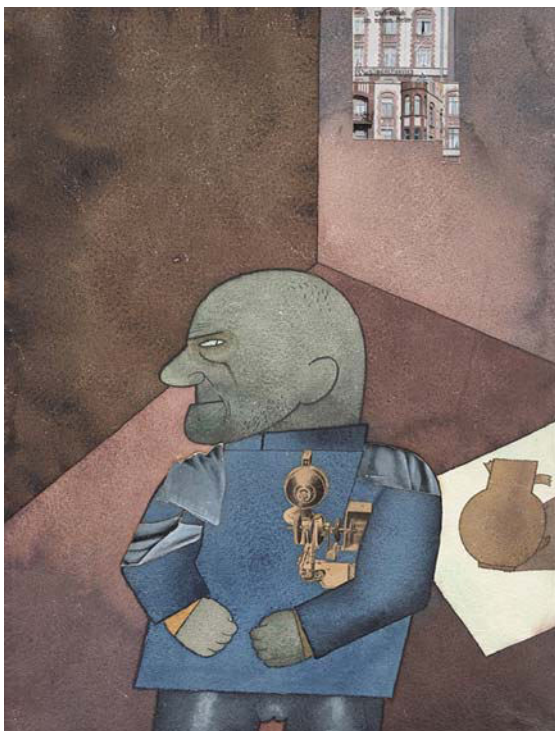

Fig. 21. George Grosz, *"The Convict": Monteur John Heartfield after Franz Jung's Attempt to Get Him Up on His Feet ("Der Sträfling": Monteur John Heartfield nach Franz Jungs Versuch, ihn auf die Beine zu stellen)*, modern photomontage with watercolor, ink, pencil and photomechanical papers, Collection of The Museum of Modern Art, New York © 2017 Estate of George Grosz.

Fig. 23. Varvara Stepanova, *Construction*, modern photomontage with cut printed papers, 1919, The George Costakis Collection of Russian Avant-Garde Art, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; Aleksandr Rodchenko, untitled, modern photomontage with cut papers and pencil on paper, Collection of The Pushkin State Museum of Fine Arts, Department of Private Collections, Moscow.

Fig. 24. Aleksandr Rodchenko, GUM (Государственный универсальный магазин, State universal store), modern photomontage, photolithograph, 1923, Collection of State Museum of V.V. Mayakovsky, Moscow; Aleksandr Rodchenko, *Kino Glaz 6 series*, worker Dziga Vertov, operator Kaufman, modern photomontage, photolithograph, 1924. Private Collection.

Fig. 25. Scenes of the life of Joseph from the Old Testament. From the four icons series, 1677–1682, oil on wood panel, Collection of Museum of Byzantine Culture, Thessaloniki, Greece.

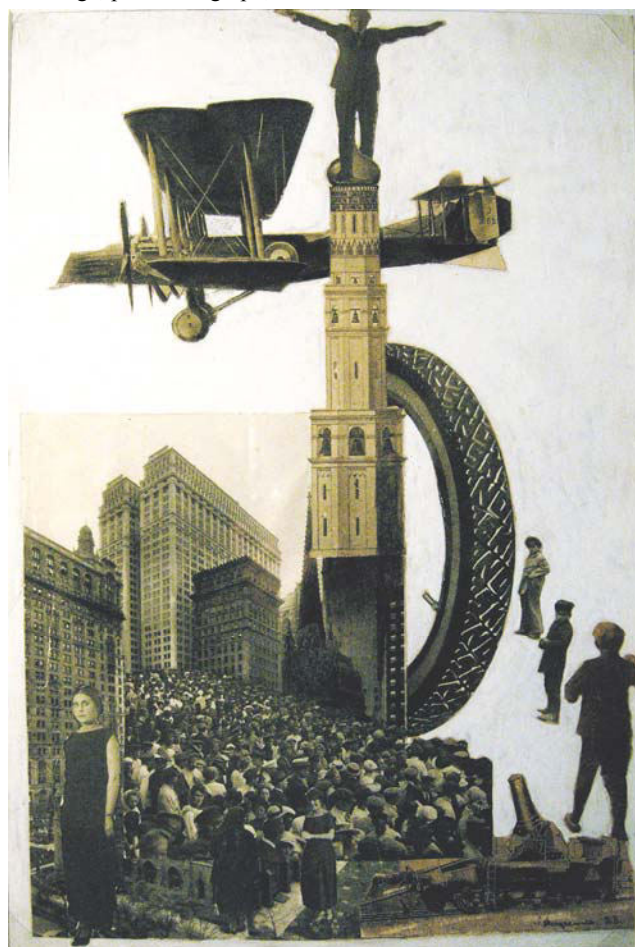

Fig. 26. Aleksandr Rodchenko, *I catch my balance*, modern photomontage with watercolor, illustration for *Pro Eto* by Vladimir Mayakovsky, 1923, Collection of the State Museum of V.V. Mayakovsky, Moscow.

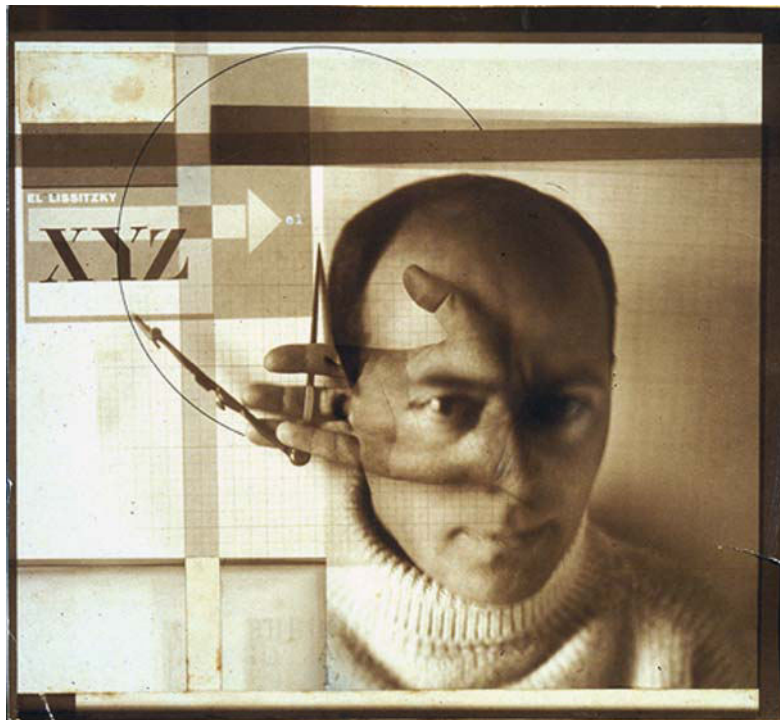

Fig. 28. El Lissitzky, *Self-Portrait (The Constructor)*, gelatin silver photograph with photogram, gouache and ink, 1924, photograph by A. Sergeev, Collection of State Tretyakov Gallery, Moscow.

Fig. 29. El Lissitzky, *Vkhutemas Architecture*, Moscow, photolithography, 1927, and the artist's color letterhead design, 1927

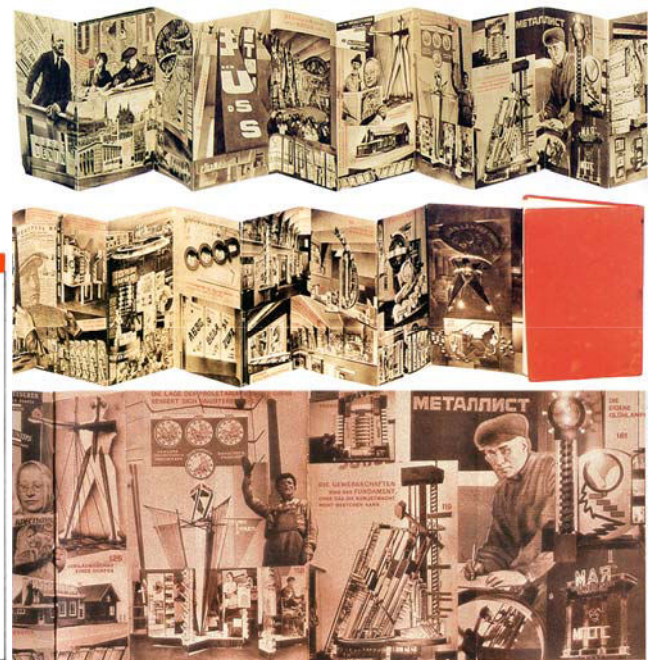

Fig. 32. El Lissitzky, catalog for Pressa, International Press Exhibition, Köln, modern photomontage, photolithography, 1928, Collection of National Gallery of Art, Canberra, Australia.

EMILIE FLÖGE IN CONTEMPORARY PHOTOGRAPHS

by UWE SCHÖGL
(Vienna)

Abstract: *Emilie Flöge was unquestionably Vienna's most modern fashion designer. In 1904, together with her sisters Pauline and Helene, Emilie opened the fashion salon "Schwestern Flöge" at Mariahilfer Strasse 1b. In this so-called "Casa Piccola", which had been designed in the Jugendstil by the architect Josef Hoffmann, she presented designer clothing in the style of the Wiener Werkstätte. Emilie was undoubtedly the most emancipated and self-assured of the three Flöge sisters. She acted as her own demonstration model for the designs the salon created itself, as is attested to by numerous photographs. Emilie was since 1891 the life companion of Gustav Klimt and she was without a doubt his "Lebensmensch", a companion with whom Klimt enjoyed a close, life-long friendship. Klimt and Flöge made many joint projects: Klimt drew some garments for the Flöge salon in the rational dress rational dress style – a style promoted by the feminist movement, and he arranged photographs with Emilie Flöge as a model.*

Keywords: snapshot photography; pictorial scenarios; model and fashion designer; studio photography.

Assuming Emilie Flöge were living today in our globally networked media society, her extravagant biography with the star artist Gustav Klimt and as a career woman in the fashion business would undeniably have made her the darling of the gossip columns and perhaps even a hyped-up star in the social communication media. There's no question that from the social, political and cultural point of view and also with respect to media history, circumstances in fin-de-siècle Vienna were quite different, but this link across epochal boundaries underlines one issue: the question of the conflict area between the polarities of private and public life. Emilie Flöge left behind her a biographical panopticon of artistic, written and pictorial sources (photographs) that attest throughout her life to the borderline between private and public awareness. This essay focuses on the contemporary photographs of Emilie Flöge: on the souvenir photos taken in her personal environment (snapshots) and those designed for publication, thus that had an official character¹. Like visual detective work, it will trace questions regarding their original context and the various photographic idioms, giving us a multifaceted pictorial spectrum of this fascinating personality that simultaneously tells a private and a public story of a person.

What is striking in Emilie Flöge's photographs, whether taken in the private or public context, is the permanent 'nearness' to Gustav Klimt, both as motif and with respect to pictorial composition. Numerous souvenir photos have been preserved of the annual summer vacations in the Salzkammergut. (Fig. 1) Playing an important role here was the private family ambience of an easy-going holiday society, for which the Attersee was an ideal location. Many snapshots, especially in the Villa Oleander or in Litzlberg, revolve around the theme of fashion and have the character of 'improvised' pictorial choreographies, and Klimt was one of the party. The photographs of Emilie Flöge in various 'Reformkleider' ('reform dresses'), once again documentary in character, were all joint projects – including the only color photographs with the two protagonists (1913) and the staged photographs by Heinrich Böhrer (1909). In a photo series for the magazine *Deutsche Kunst und Dekoration* in 1907 the Attersee backdrop was an important element for the media-oriented – thus public – image of Emilie Flöge both as a model and simultaneously as an avant-gardist fashion designer. Gustav Klimt directed the photography; he is named in the magazine with his signum 'GK'.

¹ This updated essay appeared in the publication "Gustav Klimt – Emilie Flöge. Reforming Fashion inspiring Art", Sandra Tretter, Peter Weinhäupl (eds.), Edition Klimt, vol.3, Vienna 2016, pp. 43–56.

Fig. 1. Emilie Flöge and Gustav Klimt in a row boat in front of the Villa Paulick on the Attersee in Seewalchen/ Upper Austria, photographed by Emma Bacher, 1909, gelatin silver print, private collection.

Relating to Emilie Flöge's photographic interests, Klimt acted the protean role of initiator, mentor and set designer, also that of photographer. Klimt was familiar with photography in the most versatile ways:² he had used this medium as a compositional aid already in young years (the painting of the Burgtheater ceiling in 1886) and deployed creative photographic components for his later landscapes (zoom effect from telephoto lens and telescope). As a leading member of the Vienna Secession (until the secession of the 'Klimt Group' in 1905), he was in close contact with the photographic reform movement of Pictorialism and its exponents (Hugo Henneberg) and closely followed their international publishing activities and exhibition participations in Vienna (XIII Exhibition in the Vienna Secession 1902, etc.).³ Klimt exploited the affinity to these new photographic trends less for pictorial concepts for his art than for staging his professional public image as a painterpersonality, originating in the most innovative portrait studios of the age (Madame d'Ora, Dora Kallmus), Anton Josef Trčka (Antios), Friedrich Viktor Spitzer and Moriz Nähr. Emilie Flöge behaved in an almost contrary way to Klimt's photographic self-scenarios; she frequented the atelier-studio 'd'Ora', then regarded as moderately modern, for an appropriate, professional (photographic) interpretation of her current fashion collection. She had consulted the studio several times since 1909, probably on Gustav Klimt's recommendation, who had been a client at the studio already the previous year for an extensive portrait series.

Snapshot photography – Emilie Flöge in private

The tranquil and impressive Attersee landscape was the backdrop for the private shots showing Emilie at family parties and during the (everyday) routine (boat trips, hiking in the vicinity etc.) in relaxed-exuberant holiday mood – mostly together with her Gustav. Private photography⁴ grew to be very much en vogue around the turn of the century and was not difficult to manage technically. Most of all, photography

² For a comprehensive analysis of Gustav Klimt in portrayal photos see: Uwe Schögl: *Klimt in zeitgenössischen Fotografien*, in: Tobias G. Natter, Franz Smola, Peter Weinhäupl (eds.): *Klimt persönlich. Bilder – Briefe – Einblicke*. exh. cat. Leopold Museum, Vienna 2012, pp. 84–97.

³ Hugo Henneberg was one of the three exponents (with Heinrich Kühn und Hans Watzek) in the artists' association for art photography 'Wiener Kleeblatt' founded in 1897, also called 'Wiener Trifolium'; he gave Gustav Klimt the commission in 1901/02 for a portrait painting of his wife.

⁴ Since there are no unique conceptual definitions for the genre of private photography designations are used such as 'souvenir, family or private photography'.

was 'the thing to do' in haute-bourgeoisie and aristocratic circles, often involving membership in one of the diverse amateur photography associations and clubs. Snapshot photography⁵ no sooner emerged around 1880 than it got its nickname, from the noise of the shutter release. The snapshooters were practical people, worked without any artistic pretensions and cared little about conventions of technical standards (correct exposure settings, focus, aperture setting etc.) or perfection of motif and visual composition. What makes a snapshot photograph distinctive is that it picks out a random moment in time within an event, usually of a movement, and captures it as a snapshot. Part of the procedure involved the subject taking a pose shortly before the 'click' of the shutter release. The photograph-chronicler observed the actions from within, participated in the event, and was not seldom in a familiar relationship with the subjects. The inventors of snapshot photography are mostly unknown, since the (fast) capture of images and motifs was regarded as more important than naming the snapshot photographer.

Fig. 2. Gustav Klimt in his painter's smock and Emilie Flöge in a batwing dress in the garden of the Villa Oleander on the Attersee, 1908, gelatin silver print, private collection.

The photographs of Emilie Flöge taken during the summer vacations on the Attersee should be seen in this context. The holidays took place every year in the summer months of July till mid-September from 1900 to 1916, but there are photos as well of short-term stays in spring or autumn.⁶ We would simply call them holiday photos today. They show Emily on various occasions in the circle of her friends and in activities undertaken with Gustav Klimt. Most of these joint appearances took place when staying in the Villa Paulick and the Villa Oleander in Kammerl, (Fig. 2) taken over from 1908 on as new holiday residence. The time in Kammerl must have been very happy for Emilie and Gustav; they are shown in numerous outdoor photos, in the villa garden or during their activities together.⁷ (Fig. 3) The couple often went rowing from the east shore

⁵ For the origins and development of snapshot photography see the key work: TimmStarl: *Knipser. Die Bildgeschichte der privaten Fotografie in Deutschland und Österreich von 1880 bis 1980*, Munich/Berlin 1995.

⁶ Sandra Tretter, Peter Weinhäupl (eds.): *Gustav Klimt. Summer Sojourns on the Attersee 1900–1916*, Edition Klimt, vol. 2, Vienna 2015, p. 60. A short trip to Attersee at Easter is documented in a photograph of Klimt and Gertrude Flöge on the boat jetty of Villa Paulick.

⁷ Agnes Husslein-Arco, Alfred Weidinger (eds.): *Gustav Klimt & Emilie Flöge. Fotografien*, Vienna, 2012, p. 158. The concept for the painting *The Kiss*, finished in 1908, evolved at the same time in that summer.

(Kammer) of the lake to relatives in the neighboring Villa Paulick, or to Litzlberg, or they went on the 'country parties' so beloved of Klimt, hikes to the nearby excursion destinations on the Gahberg or Haferlberg. All these photographic holiday stories were collected like a domestic pictorial cosmos for the family album, accessible as memories for later times.

Fig. 3. Emilie and Pauline Flöge, Gustav Klimt, Hermann Flöge (concealed) and Helene Flöge in Paul Bacher's motor boat 'Nameless' on the Attersee, 1905, gelatin silver print, private collection.

Fig. 4. Gustav Klimt and the Flöge sisters at the opening of the Kunstschau, photographed by Emma Bacher, 1st June 1908, Austrian National Library/Vienna.

Emilie's relative Emma Bacher (nee Paulick) was also hooked by the snapshooting mania. She took the majority of the Attersee photos of this time. And snapshooting was also permitted on official occasions in accordance with the social canon of the haute bourgeoisie: equipped with a small camera, Emma Bacher recorded an important daily event in a series of snapshots in which family members play a major role (Gustav Klimt accompanied by Emilie Flöge): the opening of the Kunstschau on 1st June 1908 on the grounds of what is now the Konzerthaus in Vienna. (Fig. 4) Although her sightlines are not ideal because of the obscured view and the great distance to the opening scenario, she manages to produce both a snapshot as well as an atmospheric portrayal of the eagerly neck-craning crowd of guests.

Private amateur photography increasingly became established as a barometer of an age that was radically changing, both culturally and socially. And because of the scope offered by technology and motif, visual self-portrayal shifted successively towards visual self-presentation in the public arena. It was not by chance that this happened in an age when photography, in the wake of new production processes, could be reproduced cheaply in newspapers and magazines. Photography was born as a mass medium of the 20th century. The media propagation of photography at that time also had consequences in shifting the borderline of photographed private life towards public appearance, which, until its leveling, is a sign of our networked (pictorial) communication today.

Amateur photography and artistic pictorial scenarios

Within these snapshooting amateur movements a community of photographers⁸ with artistic standards and hierarchic distinctions soon accumulated throughout the entire German-speaking region and grouped themselves into well-organized amateur associations. They used the public platforms of specialist exhibitions and photographic magazines to gain exposure for their photographic achievements, presenting them to public opinion and criticism as 'serious, legitimate' artefacts. The borderlines of art and photography became blurred in the artists' idea of themselves, likewise in the diction of pictorial compositions and choice of motif.

Among the Klimt circle of friends was the industrialist and painter Heinrich Böhler; he produced a photo series⁹ with Gustav Klimt and Emilie Flöge that can be lauded both for its artistic interpretation as well as for his choosing the technically sophisticated Bromoil process. In 1909 Heinrich Böhler turned up and met the two Attersee holidaymakers Klimt and Flöge in Kammerl, which acted as backdrop for an outdoor photographic scenario.¹⁰ Both protagonists played roles in the photographic scene, Emilie Flöge in a stripe-patterned kaftan-type reform dress and Gustav Klimt in its counterpart, his painter's smock. (Fig. 5)

The whole arrangement makes an ambivalent impression: first of all, as a photo-shooting session for a static costume show arranged by a studio sited outdoors; this corresponded to the convention of fashion photography of the time, so as to put the design models in a flattering light. Yet the scenery, chosen entirely from a private context, keeps to the principles of amateur photography, which simply portrays two people, as individual as they are independent (in the pictorial metaphor of the empty center), carefree in the countryside: an overall pictorial impression intended to evoke the harmony of a fashionable duet (commitment to reform) resonating from a conflict-free man-woman relationship in a (symbolic) imaginary open space. The pictorial scenario skilfully arranged by Böhler of the 'idyll of a fulfilled relationship' in which Klimt and Emilie saw themselves should not belie the fact however, that Klimt's understanding of gender roles – in private or in his attitude to art – is in terms of depth psychology interpreted by many in the literature as contrary to this impression.¹¹

⁸ An exemplary vituperative critique against snapshot photographers 'who take photographs without any higher or lower purpose, just to pass the time' in contrast to those whose 'artistic capabilities' belong to 'the most superlative group of amateurs' can be found in the *Deutsche Photographische Zeitung*, 1888 (no. 26, pp. 196–198). Quoted from Timm Starl: *Knipsen. Die Bildgeschichte der privaten Fotografie in Deutschland und Österreich von 1880 bis 1980*, Munich/Berlin 1995, p. 13.

⁹ Attribution is based on the designation »H. Böhler« under the photo (Lentos Kunstmuseum, Inv.-No. G 55) to Heinrich Böhler, cousin of Hans Böhler. Agnes Husslein-Arco, Alfred Weidinger (eds.): *Gustav Klimt & Emilie Flöge. Fotografien*, Vienna 2012, p. 157.

¹⁰ See *ibid.* p. 158. Little is known about the original context of this photo series in Bromoil technique. Two photos show Klimt and Emilie Flöge together, one with Emilie solo. The short cast shadows of the protagonists limit the date to the summer months.

¹¹ Klaus Herding: *Überdruß und Sehnsucht. Zur Rolle der Geschlechter in der Wiener Kunst um 1900*, in: Sabine Schulze (ed.): *Sehnsucht nach Glück*, exh. cat. Schirn Kunsthalle, Frankfurt/Main, 23rd September–3rd October 1995, Ostfildern-Ruit, 1995, pp. 359–366.

Fig. 5. Gustav Klimt in his painter's smock and Emilie Flöge in a reform dress on the Attersee, photographed by Heinrich Böhler, 1909, photogravure, Austrian National Library/Vienna.

Emilie Flöge as the person in a costumed photo presentation of reform dresses inspired many amateur photographers: the fashion designer appeared also as model of her designs in the photos taken over the years on the Attersee summer vacations.

As impressive the complicated pictorial scenarios of Heinrich Böhler are, the unique series of three color photos by the photo pioneer from Linz, Friedrich G. Walker, is also worthy of special interest. The pictures are each conceived as solo portraits and show Emilie Flöge in various reform dresses and Gustav Klimt in his painter's smock in the Villa Paulick garden. They are precisely dated¹² to 13th and 14th September 1913, as is verified by Gustav Klimt's short stay on the Attersee.¹³ They are unique documents in the history of photography, showing the two protagonists in the only known color photographs on Lumiere Autochrome plates. The 'Lumiere Autochrome mosaic screen plate process' introduced onto the market by the Lumiere brothers in 1907 was greeted as a sensation by amateur photographers: for the very first time it was possible to photograph the world 'in natural colors' (thus the marketing slogan of the Lumiere brothers). This technical innovation targeted the taste of amateur photographers: at last they were able to document the family and holidays in a color process (unfortunately not cheap).

¹² Agnes Husslein-Arco, Alfred Weidinger (eds.): *Gustav Klimt & Emilie Flöge. Fotografien*, Vienna 2012, p. 190. The date of the photograph is deduced from the date of another photo album in this context. Two black-and-white photos have been preserved in addition to the color photos.

¹³ Sandra Tretter, Peter Weinhäupl (eds.): *Gustav Klimt. Summer Sojourns on the Attersee 1900–1916*, Edition Klimt, vol. 2, Vienna 2015, p. 60. Klimt spent the summer vacation of 1913 by Lake Garda and in Bad Gastein and went to Attersee only for a brief period.

The style of portrayal is remarkable: it is conventionally set in the austere documentary style of (drawn) fashion pictures in magazines,¹⁴ which deliberately focused purely on the (latest) fashion collections. (Fig. 6 + Fig. 7) The decision to work outdoors in bright sunshine was a photo-technical requirement of the Autochrome process, which demanded over-proportional brightness.¹⁵ The outcome is a costume documentary set in the countryside.

The model and her fashion – Emilie Flöge and her public image

A photo series of Emilie Flöge that is remarkable in several ways shows her as a model as well as fashion designer; it was produced in summer 1906 in Litzlberg on the Attersee. In 1907 nine different reform dresses were published in ten photographic reproductions in the influential Darmstadt magazine *Deutsche Kunst und Dekoration*.¹⁶ As can be reconstructed from a Wiener Werkstätte album containing twenty black-and-white prints from Emilie Flöge's estate,¹⁷ another eleven black-and-white prints, each in a format of 11.1 x 8.9 cm¹⁸, must have been produced during the photo shooting in the garden against a backdrop of the Litzlberg countryside and lakeside. The original corresponding negatives, fifteen in number, have been preserved in this stock of vintage prints.¹⁹

The feature in *Deutsche Kunst und Dekoration* was a commission of the editor Alexander Koch and must have been associated with the 'grand-ducal appointment of Olbrich in Darmstadt'.²⁰ The magazine editors had already dealt with Viennese Modernism as early as 1904 and for the first time also reported extensively on the Wiener Werkstätte.²¹

A very striking feature placed underneath each of the reproduced fashion photos is Gustav Klimt's monogram "GF". (Fig. 8) Probably Klimt, with his greater renown, wanted to support his partner's reform dress presentation. In addition, the innovation of presenting the costumes not in the studio but, contrary to the pictorial convention of the time, in the lush landscape, in front of house walls or at the lakeside, can be attributed to Klimt's idea. Klimt's photographic authorship is also assured, substantiated by the parallels in pictorial composition seen in the photo series and his painting (of that period). Whether Klimt worked the camera, or whether the shutter release button was activated according to his instructions must remain unanswered.

The decisive factor is that Emilie Flöge is given major exposure for a German-speaking public for the first time as a fashion designer of reform dresses. The photo series can be interpreted as a congenial collective work of the two personalities, who had such a formative influence on the art world of the fin de siècle: Emilie Flöge in the interpretive role as a model, and Gustav Klimt in charge of visual direction and concept.²² For the visual realization Gustav Klimt drew from the abundant repertoire of photographic portrayal procedures: profile view, frontal and three-quarter view alternate as standardized form of presentation, giving us a vivid impression of the costume designs. What is striking in the choice of the published pictures is the alternation between static forms of presentation and a scene evoking naturalness, showing Emilie in a relaxed pose (at times laughing), or in a moment of movement. (Fig. 9)

¹⁴ *HoheWarte*, vol. 2, no. 5 (1905/06), p. 78.

¹⁵ Calculating the correct exposure setting in Autochrome photography was difficult. This is verified as well by the rather underexposed photos of Emilie Flöge in Chinese Imperial courtly dress. For the topic of Autochrome art photography see: *Heinrich Kühn und die Erfindung der künstlerischen Farbfotografie*, in: South Tyrol Landesmuseum for Culture and Local History – Schloss Tirol (ed.): *Das bedrohte Paradies. Heinrich Kühn fotografiert in Farbe*, exh. cat., South Tyrol Landesmuseum for Culture and Local History – Schloss Tirol, 31st May–30th November 2014, no place ref. 2014, pp. 18–37.

¹⁶ *Deutsche Kunst und Dekoration*, vol. 19, October 1906–March 1907, pp. 65–73; Wolfgang Georg Fischer: *Gustav Klimt und Emilie Flöge. Genie und Talent, Freundschaft und Besessenheit*, Vienna 1987, pp. 96–104.

¹⁷ There are diverging specifications about the number of preserved black-and-white prints. The quantity of prints in the album as being 20 pieces is confirmed in *ibid.* p. 47f; Hans Bisanz: *Emilie Flöge und Gustav Klimt. Doppelporträt in Ideallandschaft*, exh. cat. Historisches Museum der Stadt Wien, Hermesvilla, 30th April 1988–28th February 1989, Vienna 1988, p. 32, cat. no. 4.2.29; *Gustav Klimt Emilie Flöge: Artist & Muse. Property from the Estate of Emilie Flöge, Sotheby's London*, 6th October 1999, Lot 11, pp. 20–23.

¹⁸ *Ibid.* The album is in a private collection and was not accessible to the author.

¹⁹ Wolfgang Georg Fischer: *Gustav Klimt und Emilie Flöge. Genie und Talent, Freundschaft und Besessenheit*, Vienna 1987, p. 95, no details on provenance and specification of the negative material.

²⁰ *Ibid.*, p. 95.

²¹ *Deutsche Kunst und Dekoration*, vol. XV, October 1904–March 1905, quoted from Paul Asenbaum, Wolfgang Kos, Eva-Maria Orosz (eds.): *Glanzstücke. Emilie Flöge und der Schmuck der Wiener Werkstätte*, exh. cat., Wien Museum, Vienna, 13th November 2008–22nd February 2009, Munich 2008, p. 28.

²² The name 'SchwesternFlöge' is wrongly designated in the publishing credits of the magazine as 'Atelier Pflüge'.

Fig. 6. Emilie Flöge wearing a dragon robe in the garden of the Villa Paulick in Seewalchen on the Attersee, photographed by Friedrich G. Walker, 13./14. 09. 1913, Lumiere autochrome plates, private collection.

Fig. 7. Model in a reform dress from the salon 'SchwesternFlöge' (detail), 1904, reproduced in: HoheWarte, Vienna 1905/06, Austrian National Library/Vienna.

Fig. 8. Emilie Flöge in a 'summer dress' in Litzlberg on the Attersee, photographed by Gustav Klimt, 1906, reproduced in: Deutsche Kunst und Dekoration, Darmstadt 1906/07.

All pictures share a compositional constant: Emilie is placed exactly in the center every time as the dominant person. The horizon is set high so that her head reaches very close to the top margin and occasionally overlaps it. Klimt surrounds this strict (vertical) pictorial structure in the person of Emilie Flöge with a decorative planar structure in the form of changing landscapes or a monochrome background (facade wall), if it is advantageous for accentuating the reform dress patterns. (Fig. 10)

Gustav Klimt applied painterly compositional principles in the pictorial concepts of the Litzlberg photo series by transposing painterly visual ideas into the photographic medium in both motif and features of genre. Or to put it another way: the Litzlberg photo shooting is based on an all-embracing crossover concept. (Fig. 11a + Fig. 11b + Fig. 11c) The literature on Klimt is unanimous in stating that Klimt's paintings of that time deploy genre-overlapping compositional similarities. Soft basic motifs of garden pictures (for instance flower beds) correspond to anthropomorphic forms (sunflowers) and, vice versa, human forms combine with

landscape forms, which, in Klimt's imagery, represent a 'primary form of stability, the formal support'.²³ For his pictorial cosmos, Klimt frequently used unconscious fundamental forms from our collective memory of images, which issue from the artist's hidden thoughts and mental world. It was already in 1901 that Hermann Bahr stated that Klimt 'obviously conceives nature as faces, visions'.²⁴ The association of Klimt's landscapes with the sensuality of his image of woman is evident. In the context of this holistic way of seeing things, the photo session with Emilie Flöge is an imaginative idea in which the freedom of the natural world is fused with his life's companion and with the photographer into a harmonious life-and-art statement that goes far beyond a fashion show.

Fig. 9. Emilie Flöge in a 'garden dress' on the Attersee, photographed by Gustav Klimt, 1906, reproduced in: *Deutsche Kunst und Dekoration*, Darmstadt 1906/07.

Emilie Flöge and studio photography

Emilie Flöge chose the prestigious portrait studio 'd'Ora' to guarantee an appropriate professional (photographic) interpretation of her fashion designs. At least two photo sessions are datable: a studio session took place in 'February 1909' in the Atelier 'd'Ora' on Wipplingerstrasse 24. The second, dated 5th

²³ Stephan Koja (ed.): *Gustav Klimt – Landschaften*, exh. cat. Österreichische Galerie Belvedere, Vienna, 23rd October 2002–23rd February 2003, Vienna 2002, p. 68. The major van Gogh retrospective held in 1906 in the Galerie Miethke had a great influence on Gustav Klimt (color scheme, sunflower motif).

²⁴ Hermann Bahr: *Rede über Klimt*, Vienna 1901, p. 15, cit. *ibid.*, p. 68.

November 1910, was held in the sales rooms of the 'Schwestern Flöge', which Arthur Benda had arranged; he was in charge of the technical, photographic part of the Atelier 'd'Ora'²⁵. Dora Kallmus suggested a new studio line that had enjoyed great success much earlier in exhibitions (Kunstsalon Heller, 1909) and in reproductions in quality art magazines (*Erdgeist*, 1909).²⁶

Fig. 10. Emilie Flöge in a 'house dress' in Litzlberg on the Attersee, photographed by Gustav Klimt, 1906, reproduced in: *Deutsche Kunst und Dekoration*, Darmstadt 1906/07.

²⁵ Dates based on the source specifications of the photographic estate of Madame d'Ora in the Austrian National Librara, Vienna.: www.bildarchiv.at.

²⁶ For a first, comprehensive setting of reproduced photographs from the Atelier »d'Ora« see: *Erdgeist. Illustrierte Wochenschrift*, vol. 4., 23. 1.1909, no. 3, pp. 83–86, 95–98, 107–110.

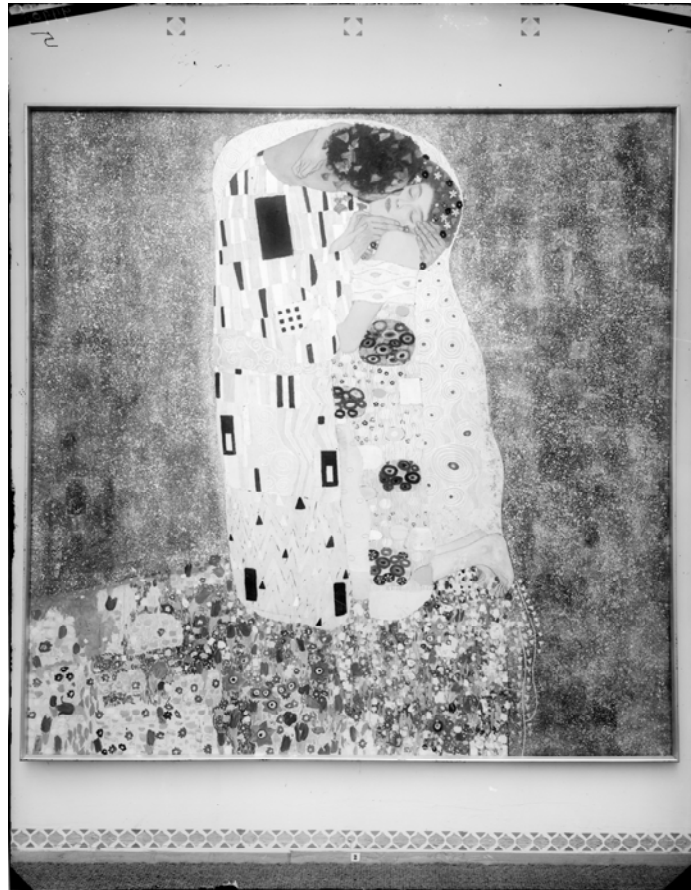

Fig. 11a. Gustav Klimt: The Kiss, 1907/08, oil on canvas, photographed by Moriz Nähr, negative, Austrian National Library/Vienna.

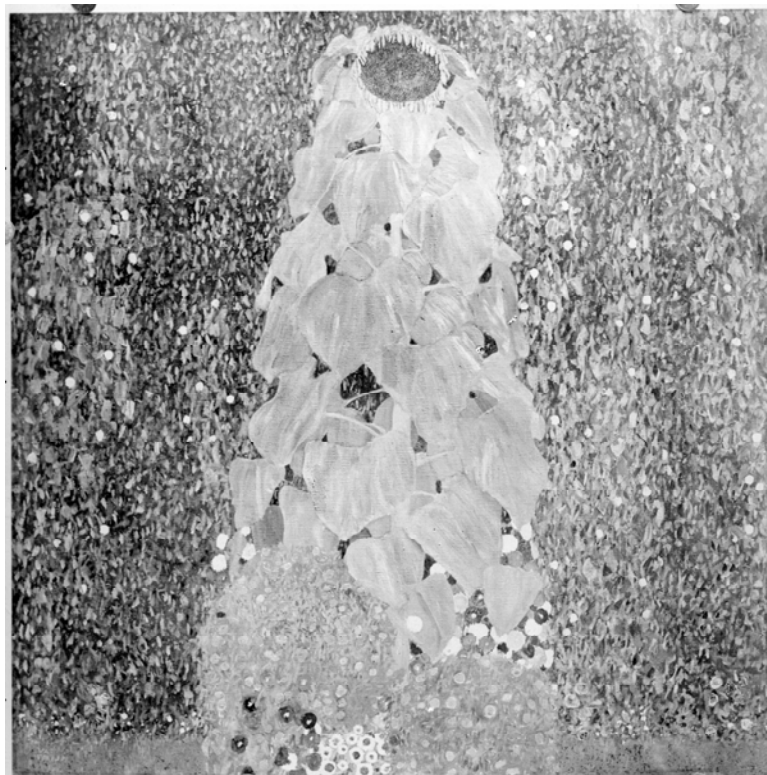

Fig. 11b. Gustav Klimt: The Sunflower, 1907, oil on canvas, photographed by Moriz Nähr, negative, Austrian National Library/Vienna.

Fig. 11c. Emilie Flöge in a 'house dress' in Litzlberg on the Attersee, photographed by Gustav Klimt, 1906, reproduced in: *Deutsche Kunst und Dekoration*, Darmstadt 1906/07.

Fig. 12. Emilie Flöge wearing a Neo-Empire-style dress at her salon, photographed by the studio d'Ora-Benda (Arthur Benda), 1910, negative, Austrian National Library/Vienna.

Fig. 13. Emilie Flöge, photographed by the studio d'Ora-Benda, 1909, negative, Austrian National Library/Vienna.

An advertising brochure published in honor of Madame d'Ora accentuates how opportune this studio concept was for the fashion-conscious Emilie Flöge. 'Working only with loose, flexible contours, she [Dora Kallmus] achieves her objectives [...] by asking persons, special ladies who wish to sit for their portraits, to bring soft materials, furs, muff, evening mantles, shawls, hats, etc., to the studio, out of which Mme. D'Ora creates the portraits corresponding to their individuality'²⁷.

The studio pictures of 1909 are a prime example of early fashion photography of this era, when borderlines were blurred between portrait photo (portrait of an elegant lady) and 'real' fashion photography, in which the model is photographed exclusively because of the costume²⁸. (Fig. 12) The photos of Emilie Flöge were not produced for publication in a fashion journal or illustrated magazine. They were taken far more for private reasons as gifts or souvenirs for friends, or for showing in her own atelier. So we have to interpret the photo of Emilie Flöge in the reform dress with Wiener Werkstätte jewelry – a golden diamond ring and muff chain²⁹ given to her by Klimt as a very personal portrait in a sophisticated pictorial concept, in which Emilie Flöge's unconventional arm/shoulder pose, describing a square, symbolizes the Wiener Werkstätte sign and the subject's modernity and unconventionality. (Fig. 13) Commercial fashion journals illustrated with photographic reproductions experienced their mass-media boom in the early 20th century in the capitals of Paris and New York (*Vogue*, *Harper's Bazaar*)³⁰, and reached Austria only tardily towards the end of World War I.³¹

²⁷ Andrea Winklbauer: »Künstlerische Photographien«. *Drei Wiener Fotostudios zwischen 1860 und 1938*, in: Iris Meder (ed.): *Viennas's Shooting Girls*, exh. cat., Jüdisches Museum, Vienna, 23rd October 2012–3rd March 2013, Vienna 2012, p. 70.

²⁸ Monika Faber: *Mode, Tanz, Werbung. Drei Anwendungsbereiche der Fotografie*, in: Timm Starl (ed.): *Geschichte der Fotografie in Österreich*, Bad Ischl 1983, vol. 1, p. 214.

²⁹ Paul Asenbaum, Wolfgang Kos, Eva-Maria Orosz (eds.): *Glanzstücke. Emilie Flöge und der Schmuck der Wiener Werkstätte*, exh. cat., Wien Museum, Vienna, 13th November 2008–22nd February 2009, Munich 2008, p. 135.

³⁰ Klaus Honnef: *Paradox par excellence. Die Mode und die Fotografie – ein beziehungsreiches Verhältnis*, in: Ingrid Brugger (ed.): *Modelfotografie von 1900 bis heute*, exh. cat., Kunstforum Länderbank, Vienna, 28th April–15th July 1990, Vienna 1990, pp. 11–20, here p. 14f.

³¹ The magazine *Die Damenwelt* briefly appearing in 1917 reproduced fashion photos for the first time on a major scale instead of the customary drawings.

O PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA COLECȚIILOR DE DAGHEROTIPURI DIN ROMÂNIA

de CĂLINA BÂRZU

Abstract: *Invented in 1839 by Louis-Jacques-Mandé Daguerre in France, the daguerreotype is the first functional photographic process. Obtaining a daguerreotype was an elaborate process involving a range of production steps and materials, as well as the use of multiple chemical substances. The support consisted of a silvered copper plate, exposed in the camera, then developed with mercury fumes. The final result was a unique, direct-positive image with a high resolution that had the drawback of not allowing multiplication. Far from being a mere photograph, the daguerreotype represented a complex structure of packaging materials that also had the role to protect the image from deterioration.*

The Daguerreobase Project is a research initiative that archives daguerreotypes from Europe in an online, digital platform. Initiated by the Netherlands Photography Museum in Rotterdam and the Antwerp Photography Museum in Belgium, the platform offers a complex network of collections of daguerreotypes, visible and accessible internationally. The project engendered the first national inventory of daguerreotypes in Romania, that resulted in the formation of a coherent corpus of a hundred and thirty seven registered items, of which seventy three can be found online. The daguerreotypes come from five public institutions: the Romanian Academy Library, the Romanian National Library, the Prahova County Museum of History and Archeology, the Banat Museum Timișoara, the Revolution Museum Arad. In addition, items from seven private collections were also recorded: Adrian-Silvan Ionescu, Tudor Berza, Cristian Graure, Ștefan Sava, Theodor U. Rostás, Mihai Stănescu, and Călina Bârză. Research often resulted in the discovery of novel information regarding the image, photographer, plate manufacturer, hallmark, studio, year, city, country, packaging materials, as well as the degree of deterioration of the image or of the object. Daguerreobase is currently registering new daguerreotypes in the database and continues to archive objects from Romanian collections.

Keywords: daguerreotype, photography, history, archive, Daguerreobase, Romania.

Dagherotipia reprezintă primul procedeu fotografic funcțional inventat în 1839 de către Louis-Jacques-Mandé Daguerre în Franța. De-a lungul timpului au existat diverse experimente de obținere a unei imagini fotografice, însă Daguerre, a fost primul care a găsit soluția de a fixa realitatea cu ajutorul luminii pe o placă de cupru argintată, descoperirea revoluționând percepția vizuală asupra lumii. Dagherotipia se deosebește de alte procedee fotografice istorice și contemporane prin reprezentarea fidelă a realității. Fotografia este lipsită de granulație, posedă o claritate excepțională și prezintă detalii în abundență.

Procedeu de obținere a dagherotipiei presupunea un proces elaborat, cu mai multe etape, ce utiliza o gamă largă de materiale și substanțe chimice. Placa de cupru se acoperea cu un strat de argint, după care era lustruită cu instrumente speciale până când suprafața ajungea la o strălucire de oglindă. Sensibilizarea se realiza cu clorură de iod și bromură care se amesteca cu stratul de argint, placa sensibilă la lumină fiind ulterior expusă în aparatul de fotografiat. Imaginea latentă, dezvoltată cu vapori de mercur, era fixată cu hiposulfid de carbonat de sodiu și tratată cu clorură de aur pentru a-i asigura o rezistență sporită. Rezultatul final era o imagine unică de tip direct-pozitiv care nu putea fi multiplicată. În ciuda calității superioare și a puterii de reprezentare, procedeu era lipsit de culoare și reproducea doar o variantă alb-negru a realității. Pentru a compensa acest dezavantaj placa era pictată manual cu pigmenți.

Dagherotipul, în afară de placa de cupru, era formată dintr-o structură complexă de materiale de împachetare. Deoarece placa era expusă deteriorării, aceasta era protejată prin diverse moduri de ambalare. În Europa, de exemplu, fotografia era încadrată cu un passe-partout de carton, acoperită, apoi, cu o sticlă pictată cu chenar, după care era înrămată. În Statele Unite ale Americii, însă, passe-partout-ul era din metal, sticla nefiind pictată iar, în locul ramei, se folosea o casetă din lemn cu capac. Exteriorul casei putea fi învelit în piele și decorat cu diverse modele. Unele dagherotipuri aveau ambalaje de format atipic, iar altele erau realizate sub formă de accesorii și bijuterii.

Placa de cupru oferă un suport solid imaginii, însă fragilul strat de argint este predispus deteriorării, în cazul în care ambalajul este compromis. Sticla crăpată sau îmbinarea ruptă pot permite aerului să oxideze placa de cupru, să o deterioreze astfel încât imaginea să nu mai fie vizibilă. Integritatea ambalajului este esențială în păstrarea dagherotipului deoarece, în timp, imaginea și obiectul pot fi afectate de diverse tipuri de deteriorări mecanice, biologice ori chimice.

Chiar dacă este cel mai vechi procedeu fotografic, din punct de vedere tehnic, dagherotipia are o putere de reprezentare superioară, chiar și față de procedeele contemporane. Fiind primele dovezi fotografice, dagherotipurile au o valoare excepțională ca documente istorice. Încă de la invenția fotografiei, dagherotipul a fost apreciat pentru calitatea și unicitatea sa, iar această admirație a adus de-a lungul timpului o creștere a interesului de a valorifica dagherotipuri în rândul fotografilor, istoricilor, cercetătorilor, colecționarilor și restauratorilor.

Proiectul Daguerreobase este o inițiativă de cercetare și arhivare a dagherotipurilor din Europa într-un mediu digital. Muzeul de Fotografie a Olandei, Rotterdam în colaborare cu Muzeul de Fotografie din Antwerp, Belgia au creat o platformă online care pune la dispoziția publicului o rețea complexă de colecții de dagherotipuri vizibilă la nivel internațional. Proiectul urmărește să prezinte o imagine de ansamblu a patrimoniului cultural global și să consolideze relațiile dintre instituții, colecționari privați, cercetători și public. Daguerreobase încurajează cercetarea dagherotipurilor oferind o variantă simplificată de accesare gratuită a diverselor colecții și arhive.

Aplicația este o bază de date, unde sunt descrise aproximativ 16 000 de exemplare istorice și contemporane care provin din colecții private și instituții. Proiectul nu se limitează la a include doar fotografii care au fost realizate în Europa. Pentru a construi o arhivă cât mai amplă și unitară au fost integrate și exemplare produse în afara continentului. În cadrul proiectului au fost formulate liste standard de inventariere a imaginii și a obiectului. Informațiile sunt însoțite de imagini digitale cuprinse într-un vast catalog virtual unde fotografiile pot fi vizualizate în detaliu. Arhiva prezintă și reproduceri pe hârtie ale dagherotipurilor, extrase din ziare și literatură de specialitate.

Proiectul Daguerreobase contribuie la dezvoltarea literaturii de specialitate recentă printr-o serie de noi publicații online, ce pot fi accesate în mod gratuit. Cartea *Dagherotipurile. Primele fotografii ale Europei* a fost concepută special în cadrul proiectului cu scopul de a fi tradusă din limba engleză în aproximativ zece limbi europene, inclusiv limba română. Un alt format de publicație este revista online *Jurnalul Dagherotipiei*. Cele cinci ediții conțin articole despre procedeu fotografic, exemplare reprezentative, fotografii, studiouri și metode de conservare. Pe parcursul proiectului, Daguerreobase a colaborat cu portalul cultural de patrimoniu Europeană, în baza de date a căruia a integrat un număr de dagherotipuri. O selecție din colecția din România poate fi accesată și pe website-ul Europeană, ceea ce face ca dagherotipurile să beneficieze de o expunere mai mare într-un cadru recunoscut la nivel internațional. O parte din colaborarea cu Europeană a constat și în organizarea unei expoziții virtuale într-un format interactiv. *1839–1860 Fotografia pe o placă de argint* prezintă istoria procedurii alături de dagherotipuri din diverse colecții din cadrul proiectului.

Cu ocazia desfășurării proiectului Daguerreobase în România s-a realizat primul inventar de dagherotipuri la nivel național. Astfel, s-a creat o colecție unitară ce cuprinde în prezent o sută treizeci și șapte de exemplare dintre care șaptezeci și trei sunt înregistrate în arhiva digitală, noile achiziții urmând să fie integrate ulterior în baza de date. Dagherotipurile provin din colecții private și ale instituțiilor românești și se prezintă sub diverse tipuri: înrămat, în casetă, stereo-dagherotipie, format atipic și bijuterie. În cadrul proiectului au fost scanate obiectele și descrise conform listei standard de inventar. O parte dintre dagherotipuri nu au mai fost inventariate, digitizate sau expuse în mediul digital. În urma cercetării au fost descoperite informații inedite despre imagine, fotograf, producătorul de plăci argintate, ștanță, studio, an, oraș, țară, elemente de împachetare, sau despre stadiul de deteriorare a imaginii și a obiectului. Pentru a putea înțelege impactul pe care proiectul l-a avut asupra cunoașterii colecției naționale de dagherotipuri, următoarea secțiune va detalia colecțiile românești, precum și rezultatele obținute prin analiza obiectelor aparținând acestora.

Cabinetul de Stampe de la Biblioteca Academiei Române are o colecție de treisprezece dagherotipuri. Printre cele mai semnificative personalități portretizate se află Nicolae Bălcescu (Fig. 1), Hermiona Asachi-Quinet, familia Alexandru Ioan Samurcaș și familia Iacob Buiuciu. La două exemplare „Portret de tânără” și „Portret de Femeie” (Fig. 2) au fost decoperite câte o ștanță cu inscripția și sigla producătorului de plăci, Charles Christofle¹, un renumit argintar din Paris.

¹ Floyd Reinhart, Marion Reinhart, *The American Daguerreotype*, Athens, 1981, p. 423. Charles Christofle (1805–1863) era un producător de plăci de dagherotip care avea atelierul în Paris, Franța. Ștanța conține două elemente, o inscripție cu litere mari „CHRISTOFLE” urmată de o siglă în formă de elipsă cu o balanță încadrată de două litere ”C”, acestea din urmă marcând abrevierea

Fig. 1. Nicolae Bălcescu, c.1850.

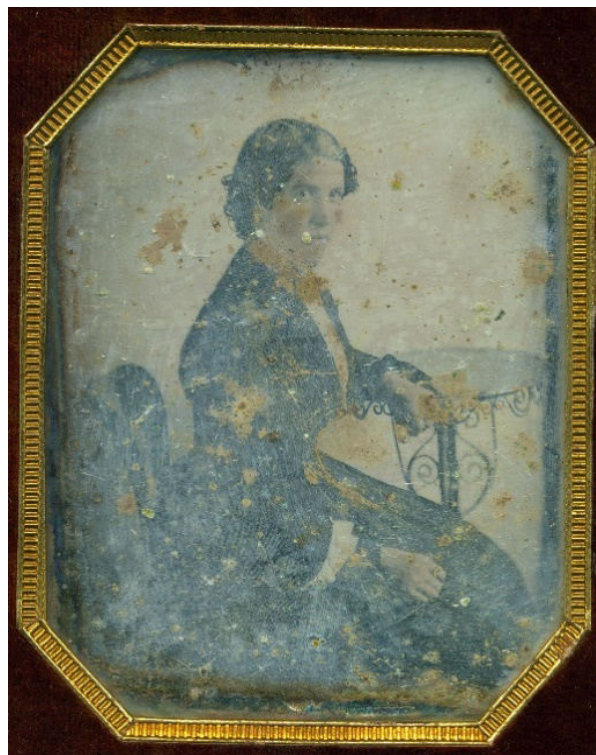

Fig. 2. Portret de femeie, c.1854.

Colecțiile Speciale de la Biblioteca Națională a României dețin patru exemplare, care cu excepția unuia, sunt lipsite de ambalaj. Chiar dacă plăcile sunt descoperite și supuse astfel degradării, ele sunt valoroase deoarece prezintă informații despre personalități din România și fotografi cu reputație internațională. Portretul de grup care le înfățișează pe fiicele lui Barbu Slătineanu, Lina, Profira și Ana (Fig. 3) are două etichete² situate pe verso, ce menționează numele fotografului german Friedrich Binder și faptul că închiriasse un spațiu pe Podul Mogoșoaiei la numărul șase. În cazul dagherotipului ce ilustrează membri din familia Gheorghe Costa Foru (Fig. 4), în urma scanării, a fost posibilă modificarea contrastului, și astfel au devenit vizibile încă două persoane din portretul de grup. Acesta este un exemplu al beneficiilor scanării fotografiilor. S-a putut constata astfel, prin metode neinvazive, că fotografia conține în total cinci persoane și nu trei cum pot fi observate cu ochiul liber. Pe placă a fost identificată și ștanța producătorului francez Edouard Clément³ însoțită de indicativul de argint⁴ cu numărul 30. Un alt dagherotip, „Portret al trei personaje” are două ștanțe, una este a producătorului de plăci Alexis Gaudin⁵, al cărui atelier se afla în Paris, Franța, iar cealaltă ștanță conține o inscripție incompletă „Boir...”.

La Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova există un singur exemplar de tip casetă care portretizează un bărbat îmbrăcat elegant (Fig. 5). Dagherotipul se află într-o stare bună de conservare, placa nu prezintă ștanță, dar este pictată cu auriu pe accesorii.

numelui companiei, „Christofle et Compagnie”. Deasupra balanței sunt patru stele, iar dedesubt se află două ramuri cu frunze. Această ștanță a fost folosită între anii 1850–1855.

² Prima etichetă are inscripția în limba germană: „Friedrich Binder Daguerreotypieur und Eigentümer des Auskunfts-Bureau, und eines Magasins der neuesten und schönsten Litografien. Wohnung Podu-Mogoschoae nr. 6 im Hause des Herren Barbu Slătineanu (früher Arion'schen Haus) gegenüber dem Hause des Gross Ban Iordake Filipesco”. Pe a doua etichetă scrie: „Portretul preaiubitelor noastre copile, Lina, Profira și [Ana] scos în București la anul 1855 maiu, de F. Binder ce se afla chirieș întruna din prăvăliile noastre de supt casele din Podul Mogoșoii” (transliterație de Mariana Irimia, Biblioteca Națională a României).

³ Edouard, Clément avea atelierul pe strada Sf. Anton la numărul 214, Paris. Ștanța prezintă inscripția cu litere mari „CLEMENT” și nu are siglă sau indicativ de argint. Vezi *Daguerreobase*, <http://www.daguerreobase.org/en/> (10 Octombrie, 2015).

⁴ Indicativul de argint reprezintă cantitatea în grame de argint folosită în stratul aplicat peste placa de cupru.

⁵ Floyd Rinhart, Marion Rinhart, *op. cit.*, p. 423. Frații Marc Antoine Gaudin (1804–1880) și Alexis Gaudin aveau atelierul pe strada Perle la numărul 9, Paris. Ștanța conține trei elemente: un asterix cu șase petale, sigla care conține într-un dreptunghi simbolul „Agnus Dei”, un miel cu o cruce în spate, încadrat între două semiluni. Deasupra se află inscripția „DOUBLÉ”, iar dedesubt literele „J” și „P” urmate de indicativul de argint 30. Ștanța a fost folosită începând cu anul 1853.

Fig. 3. Portretul fiicelor lui Barbu Slătineanun, 1855.

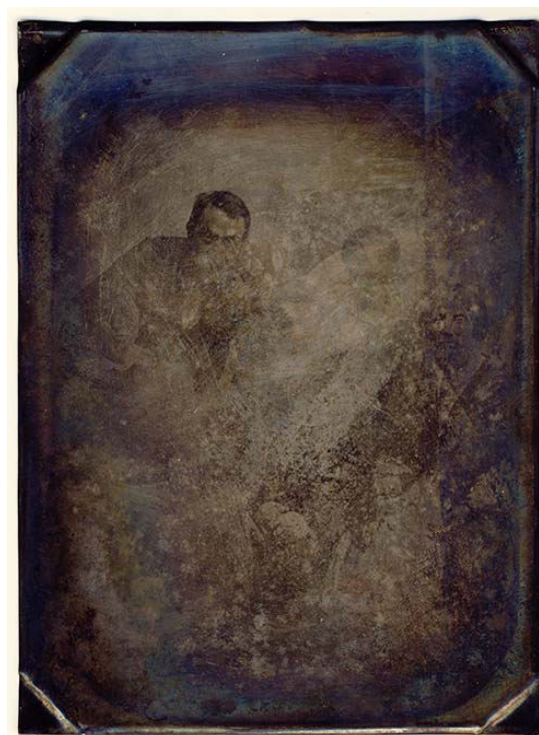

Fig. 4. Familia Gheorghe Costa Foru, c.1850.

Fig. 5. Portret de bărbat, c.1840.

Muzeul Banatului găzduiește un singur dagherotip, acesta fiind înrămat. Fotografia o înfățișează pe Amalia Bing (Fig. 6) placa fiind pictată într-o proporție extinsă, cu roz pe obraji, albastru deschis pe rochie și negru cu auriu pe draperia din fundal.

Muzeul Revoluției din Arad deține șase exemplare de format casetă, înrămat și placă. Trei dintre acestea îi portretizează pe Jakab Hortobágyi, senior locotenentul Károly Bethlen Biszterszky (Fig. 7) și pe doctorul Herzfeld Sándor, primii doi având uniforme pictate amănunțit cu auriu. Există și o serie de trei portrete de grup ce înfățișează membri din familia Dombrádi Nagy Sándor (Fig. 8).

Fig. 6. Amalia Bing, 1847.

Fig. 7. Senior Locotenent Károly Bethlen Biszterszky.

Fig. 8. Dombrádi Nagy Sándor și familia sa.

O mare parte dintre exemplarele colecționarilor privați din România sunt dagherotipuri achiziționate în afara țării, o altă parte provenind din donații sau moșteniri. Chiar dacă majoritatea sunt originare din afara țării, ele ajută la îmbogățirea colecției de dagherotipuri din România și oferă o perspectivă mai amplă asupra patrimoniului cultural global.

Colecția Adrian-Silvan Ionescu cuprinde douăzeci și șapte de exemplare. Unul dintre cele mai semnificative portrete din colecție este cel al doamnei Oteteleşanu (Fig. 9), iar un alt dagherotip este de tip bijuterie sub formă de broșă (Fig. 10). Un exemplar are inscripționat pe capacul casetei numele fotografului american Jesse Harrison Whitehurst⁶ și orașele în care acesta își desfășura activitatea. O ștanță deosebită în comparație cu norma vremii este cea a lui Eduard Vaillat⁷. Acesta își inscripționa numele și anul producției la o dimensiune mai mare decât cea obișnuită, plasându-le în cadrul ramei pentru a fi mai vizibile. De obicei ștanțele erau efectuate la dimensiuni reduse pe colțul plăcii sau pe o latură a acesteia, iar în urma ambalării ștanța nu era deloc expusă. Colecția include și o varietate de portrete individuale de bărbați, femei, de cuplu sau cu copii.

Fig. 9. Doamna Oteteleşanu, c.1848.

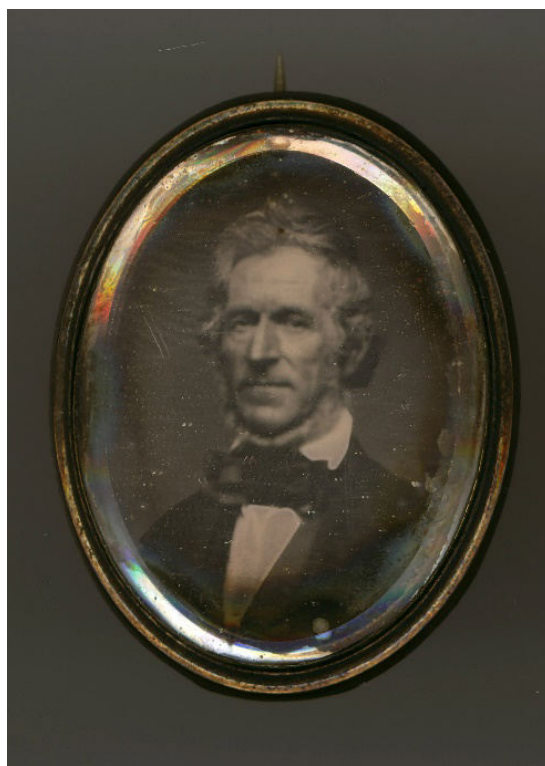

Fig. 10. Portretul unui bărbat în vârstă.

Colecția Tudor Berza conține două dagherotipuri care sunt moștenire de familie. O fotografie o portretează pe Coralia Boldur Kostaky, ale cărei accesorii sunt pictate cu auriu. Există două exemplare distincte cu familia Alexandru Ioan Samurcaș: unul este înrămat (Fig.11), iar al doilea (Fig. 12) a fost donat Colecțiilor Speciale de la Biblioteca Academiei Române. Ambele portrete de grup îl înfățișează pe Alexandru Ioan Samurcaș alături de soția și copiii săi, acompaniați în plan secundar de servitoarele din casă. Diferența dintre cele două portrete rezidă în faptul că în primul apar patru servitoare, iar în cel de al doilea, doar două. Femeile sunt îmbrăcate elegant și poartă accesorii precum cercei și lanțuri cu cruciuliță la gât. Este de remarcat faptul că în ambele portrete de familie sunt incluse și servitoarele. Aceste două dagherotipuri sunt relevante deoarece sunt cele mai vechi imagini fotografice care portretează femei de etnie rromă din România.

Colecția Mihai Stănescu cuprinde cincizeci și șapte de dagherotipuri, majoritatea portrete individuale, de cuplu sau de grup. Aceste exemplare sunt prezente în format variat, casetă, înrămat, stereo-dagherotip și placă. Dintre cele prezente online, un exemplu notabil este „Portret de Zuav” (Fig. 13) deoarece placa este

⁶ Jesse Harrison Whitehurst a fost un dagherotipist renumit din America, vezi *Daguerreobase*, <http://www.daguerreobase.org/en> (10 Octombrie, 2015).

⁷ Eduard, Vaillat a fost un optician și dagherotipist care și-a deschis atelierul în anul 1845 la Paris, activând ca optician și dagherotipist. Ștanța constă în inscripția „Vaillat” și anul 1855, vezi *Daguerreobase*, <http://www.daguerreobase.org/en> (10 Octombrie, 2015).

colorată într-o proporție extinsă și prezintă ștanța lui A. Gaudin⁸. Stereo-dagherotipul (Fig. 14) ce înfățișează un grup statuar poate fi observat printr-un aparat special care creează iluzia de tridimensionalitate a imaginii. Dagherotipul „Statuie înfățișând un grup” prezintă ștanța lui Charles Christofle⁹ cu inscripția și sigla specifică. Unele exemplare au fost curățate electrochimic pentru a înlătura stratul de oxidare de pe placă.

Fig. 11. Alexandru. I. Samurcaș, 1850.

Fig. 12. Familia Alexandru I. Samurcaș.

Fig. 13. Portret de Zuav, c. 1854.

Colecția Theodor U. Rostás cuprinde șapte dagherotipuri de tip casetă și înrămat. Dagherotipul „Portret de femeie cu cărți” (Fig. 15) este pictat și prezintă ștanța cu sigla lui A. Gaudin¹⁰. „Portret de bărbat în vârstă” (Fig. 16) are o etichetă care menționează că a fost realizat la Compania Anthony Clark din Statele Unite ale Americii. „Portretul unei tinere care ține o carte” are o ștanță cu o siglă care înfățișează un bust de

⁸ Floyd Reinhart, Marion Reinhart, *op. cit.*, p. 423.

⁹ *Ibidem*, p. 423.

¹⁰ *Ibidem*, p. 423.

bărbat încadrat într-o coroană de frunze¹¹. „Dagherotipul a două femei în vârstă” prezintă o ștanță care are inscripția „H.B.” și o siglă cu un vultur și un glob¹², însoțită de indicativul de argint. Colecția mai include și portrete individuale sau de grup și reproduceri pe hârtie după dagherotipuri.

Fig. 14. Statuie înfățișând un grup, c.1851.

Fig. 15. Portret de femeie cu cărți, c.1851.

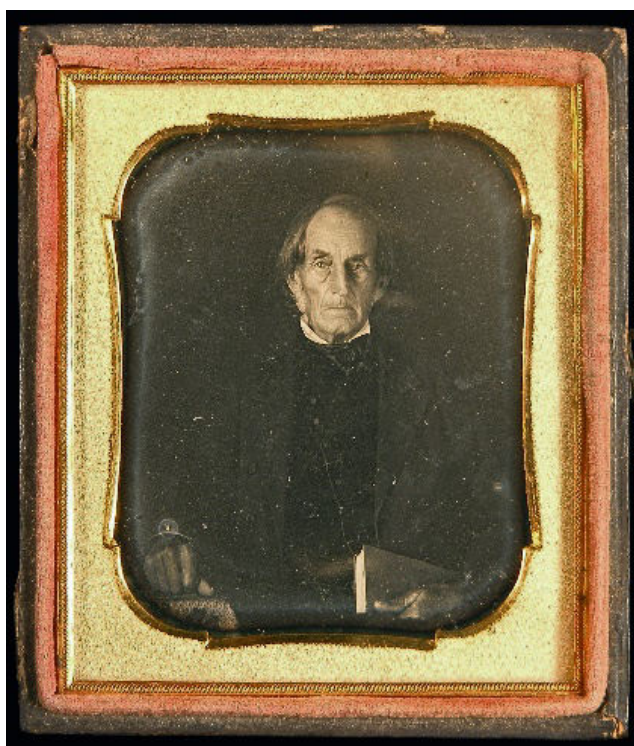

Fig. 16. Portret de bărbat în vârstă, c.1846.

¹¹ *Ibidem*, p. 424. Ștanța prezintă un bust de bărbat încadrat într-un oval cu o cunună de lauri și nu are indicativ de argint. Producătorul de plăci nu este identificat, iar ștanța a fost folosită în perioada 1855–1861.

¹² *Ibidem*, p. 424. Ștanța are o formă dreptunghiulară cu colțurile tăiate și prezintă trei elemente: inscripția „H.B.”, un vultur care ține în gheare un glob cu o stea deasupra capului, urmat de indicativul de argint 40. Ștanța este atribuită unui producător francez neidentificat și a fost utilizată în perioada 1850–1858.

Colecția Cristian Graure conține două exemplare tip casetă. Primul este portretul unui băiat (Fig. 17), iar al doilea o înfățișează pe domnișoara Bain (Fig. 18) ținând în mână o casetă de dagherotip. Placa este pictată cu roz pe rochie și auriu pe accesorii, iar caseta din imagine este de asemenea colorată cu verde, roșu și galben pentru a fi pusă în evidență.

Fig. 17. Portret de băiat, c.1850.

Fig. 18. Portretul Domnișoarei Bain ținând un dagherotip.

Colecția Ștefan Sava include trei exemplare tip casetă, portretul unui tânăr îmbrăcat elegant, o doamnă fotografiată în semi-profil și o femeie care ține în mână o carte și o pereche de ochelari (Fig. 19, 20). Ultimele două plăci prezintă ștanța lui A. Gaudin¹³ cu sigla specifică.

¹³ *Ibidem*, p.423.

Fig. 19. Portret de femeie în vârstă, c.1850.

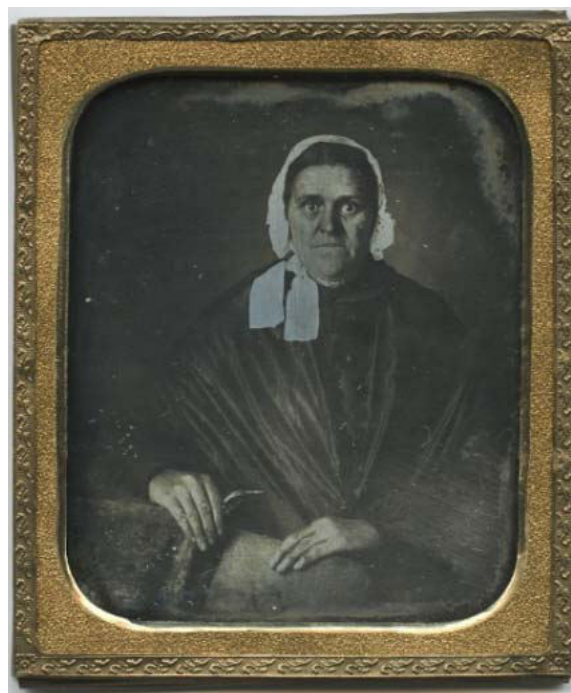

Fig. 20. Portret de femeie în vârstă cu bonetă.

Fig. 21. Portret de bărbat în vârstă, c.1854.

Fig. 22. Portret de femeie în vârstă, c.1854.

În cele din urmă, colecția autoarei conține șase dagherotipuri, dintre care patru exemplare sunt de tip casetă cu portrete individuale de bărbați și o femeie, celelalte două fiind plăci descoperite, ce înfățișează un bărbat și o femeie îmbrăcați elegant (Fig. 21, 22). Portretul doamnei este marcat cu o ștanță cu o coroană deasupra căreia este litera „W”¹⁴, iar „Portret de bărbat” are o ștanță cu inscripția „NP”¹⁵ alături de

¹⁴ Gabrielle Chiesa, Paolo Gosio, *Gruppo Ricerca Immagine*, vezi <http://www.gri.it/daguereotype-hallmarks-punzoni.html> (10 Octombrie 2015). Ștanța reprezintă un dreptunghi cu colțurile tăiate în care se află o coroană sub care este inscripția literei „W”. Producătorul de plăci nu este identificat și ștanța a fost folosită în Nordul Europei.

¹⁵ Floyd Reinhart, Marion Reinhart, *op. cit.*, p. 425. Ștanța constă într-un dreptunghi cu colțurile tăiate care conține inscripția „NP” și indicativul de argint cu numărul 40. Ștanța este atribuită companiei pariziene Lerebours și a fost utilizată între anii 1849–1857.

indicativul de argint, atribuită companiei pariziene Lerebours. Aceste informații indică faptul că, în acest caz, deși plăcile de cupru au fost produse în manufacturi diferite, au fost folosite în cadrul aceluiași studio. Există diferențe vizibile în ceea ce privește modul în care sunt executate plăcile. Spre exemplu, prima are marginile drepte, pe când cea de-a doua le are îndoite și prezintă în colțuri urmele unui clește folosit în procesul de lustruire a plăcii.

În urma cercetării s-au putut trage câteva concluzii în legătură cu piesele și structura colecției de dagherotipuri din România. Din numărul total momentan afișat în baza de date online, au fost găsite douăzeci și șase de exemplare înrămate, treizeci și două de casete, zece plăci, două tip stereo și două cu format atipic. Cu excepția a două dagherotipuri care reprezintă statui, toate sunt portrete individuale sau de grup. La nivel general, colecția cuprinde persoane de origine străină, însă există douăzeci și trei de exemplare care portretizează un număr total de patruzeci și unu de români. Majoritatea dagherotipurilor cu români se află în posesia instituțiilor de stat, iar într-o mai mică măsura în proprietatea colecțiilor private, precum cea a d-lui Dr. Adrian-Silvan Ionescu sau a d-lui Tudor Berza.

În cazul a cincisprezece dagherotipuri au fost descoperite ștanțe ale producătorilor de plăci argintate, iar paisprezece sunt colorate manual. În unele cazuri, dagherotipuri din aceeași colecție sau din colecții diferite prezintă elemente similare care, printr-o cercetare detaliată, pot furniza informații relevante despre producătorul de plăci, fotografii, studioul, datarea sau localizarea acestora. Un exemplu este identificarea ștanței lui A. Gaudin atât în Colecția Bibliotecii Naționale a României, cât și în cadrul câtorva colecții private, precum cea a domnilor Mihai Stănescu, Ștefan Sava și Theodor U. Rostás. De asemenea, ștanța lui C. Christofle este prezentă la Biblioteca Academiei Române și în colecția M. Stănescu. Uneori se regăsesc aceleași materiale folosite la ambalaj precum fildeș pentru casetă sau strasuri pe sticla de protecție. Astfel de similitudini se regăsesc și la nivelul modelelor decorative de pe passe-partout, la pictarea sticlei sau la motivele care înfrumusețează caseta. O analiză în profunzime a acestor similitudini poate releva legături comerciale între producătorii de casete și fotografii, și, mai mult, poate contribui la o mai bună poziționare cronologică și temporală a respectivelor exemplare.

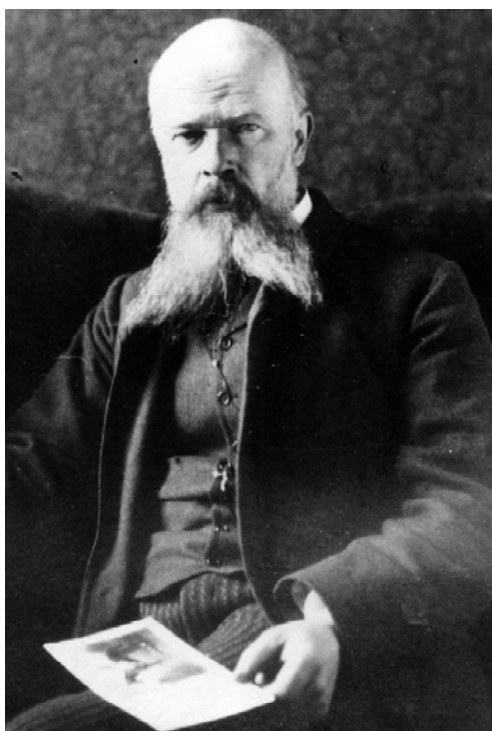
Această documentare a completat cunoștințele despre dagherotipie și a conturat o imagine mai clară asupra dinamicii mediului fotografic de secol XIX din România, precum identificarea fotografiilor străini care au activat în România într-o formă sau alta, uneori având studiouri itinerante, românii care au călătorit în străinătate pentru a se fotografia și, nu în ultimul rând, trasarea circulației dagherotipurilor de proveniență internațională în România. Colecția de dagherotipuri din țară se dezvoltă în mod constant, proiectul Daguerreobase continuând să își desfășoare activitatea prin inventarierea și înregistrarea de exemplare noi.

EMIL VOLKERS (1831–1905), UN PICTOR ÎN SLUJBA LUI CAROL I

de MACRINA OPROIU

Abstract: Emil Volkers, less famous in Romania, was one of the greatest 19th century German horse painters. After 16 years of passionate study at prestigious German Academies of Fine Arts (Dresden, Munich and Dusseldorf), he gained fame as an exquisite horse painter. Starting with 1868, the artist made his debut as Royal Painter at the Court of Charles of Hohenzollern-Sigmaringen, Ruling prince, then King of Romania. He provided the Ruling prince with various commissions, such as portraits, battle and rural scenes, horse portraiture. Between 1877–1878, during the Independence War, Volkers – like many other local artists – accompanied the Russian-Romanian army on the battlefield for capturing equestrian royal portraits. His fascination with the Romanian picturesque landscape was depicted in numerous, exquisite paintings. The German artist showed great interest in our local traditions thus drawing fascinating rural compositions. His paintings depicting peasants riding horses, wearing colorful traditional outfits, gipsy nomads symbolize the highlight of his rural subjects. Some of his paintings are now showcased in the most important art museum of Romania, in a Royal residence, as well as in many private collections. During the last decade, the artist's work gained recognition and value on the art market. Our intention is to highlight these works of art and to emphasize their artistic value, along with putting Volkers in the place he duly deserves in the Romanian patrimony.

Keywords: battlefield, rural scenes, horse painter, commissions, picturesque landscape, local traditions, Independence War, residence.

Dintre toți pictorii documentariști, pe care îi menționează istoriografia de specialitate, patru nume ocupă un loc distinct, datorită preocupărilor lor artistice similare, cu variații care țin de temperamentul și măiestria fiecăruia în parte: Carol Popp de Szathmari (1812–1887), Amedeo Preziosi (1816–1882), Henri Trenk (1818–1892) și Emil Volkers (1831–1905). Traseul lor artistic de la pictura bataillistă, la portret și

STUDII ȘI CERCET. IST. ART., ARTĂ PLASTICĂ, serie nouă, tom 7 (51), p. 147–159, București, 2017

pictura de gen le-a conferit locul binemeritat în etapa de pionierat a vieții noastre artistice. Dacă Szathmari, Preziosi și Trenk au suscitât în ultimii ani interesul nemijlocit al cercetătorilor, care le-au valorificat creația prin volume, articole și expoziții de autor, despre Emil Volkers s-a scris foarte puțin la noi. Opera sa a fost pe nedrept redusă la genul deloc ofertant al picturii animaliere. Deși foarte populară în Germania secolului al XIX-lea, pictura animalieră este privită azi ca o pictură de nișă. Însă preocupările sale artistice transcend către portret și pictura de gen, scenele sale rurale, desfășurate în peisaje deschise, pline de culoare întregind palmaresul său artistic.

Mai puțin opaci, conaționalii săi îi reconsideră numele în anii '90 și 2000, așa încât i s-au dedicat un volum și câteva articole: în anul 1995, Manfred G. Graf, mare proprietar de grajduri publica la Eisenach lucrarea cu titlul „Der Pferdemaier Prof. Emil Volkers und die Rassen Europas” („Pictorul de cai, Emil Volkers și rasele europene”)¹, care – așa cum menționează și titlul – se concentrează asupra laturii sale de pictor ecvestru. Potrivit autorului, Volkers s-a remarcat drept cel mai important pictor de cai al Academiei de Arte Frumoase din Düsseldorf, care, deși nu a reușit să creeze o școală și să aibă discipoli, a reprezentat prin creația sa un moment de cotitură în parcursul universitar al „orașului pictorilor”. Articolele, în marea lor majoritate, se concentrează tot asupra specializării sale cabaline, cu excepția celui publicat în anul 2005 sub semnătura lui R. Selke, referitor la creația pictorului August Becker². Ca și Emil Volkers, colegul său August Becker (1821–1887) s-a numărat printre pictorii germani cărora Regele Carol I le-a adresat comenzi la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deoarece destinul său artistic s-a intersectat pe plaiurile românești cu acela al lui Volkers, autorul articolului îl menționează în calitatea sa de pictor peisagist.

Fără a insista prea mult asupra biografiei sale, în condițiile în care aceasta a fost amplu „disecată” de către literatura de specialitate germană și rezumată de autorii articolului publicat în „Brukenthal Acta Musei”³, vom face totuși pentru cititorii noștri, o trecere în revistă a vieții și etapelor dezvoltării artistice ale pictorului german.

Emil Ferdinand Heinrich Volkers se naște la 4 ianuarie 1831, într-o familie din burghezia mijlocie germană. Tatăl său, Anton Volkers este învățător, dar și membru și trezorier al Lojei masonice a orașului Birkenfeld. Rudele sale apropiate împărtășesc profesiuni liberale, iar una dintre mătușile viitorului artist, pictorița Wilhelmina Mehrens îi dă primele lecții de desen. Birkenfeld, orașul natal este parte a Marelui Ducat de Oldenburg și un important centru de poștă: la Birkenfeld se schimbau caii trăsurilor poștale care difuzau corespondența pe teritoriul întregului ducat. De aici, și pasiunea de o viață a pictorului pentru aceste frumoase animale, care îi acaparează imaginația și îi aduc reputația de mai târziu. Piața de cai extrem de dezvoltată se va menține până la mijlocul secolului al XIX-lea, când își fac apariția primele cai ferate în Germania, iar orașul va suferi un declin ireversibil. Artistul își trăiește copilăria printre herghelii și grajduri, iar schițele sale extrem de reușite îl aduc în atenția Marelui Duce de Oldenburg, care îi oferă șansa primelor comenzi și îi deschide larg porțile învățământului universitar, unde va petrece viitorii șaisprezece ani.

Pregătirii sale anterioare, alături de Wilhelmina Mehrens și Christian Griepenkerl i se adaugă cea conferită de ilustre figuri ale mediului academic, precum J. Schnorr von Carolsfeld și E. Rietschel, ambii profesori la Academia de Arte Frumoase din Dresda. Emil Volkers ajunge la Dresda în jurul anului 1850 și timp de doi ani, lucrează în paralel ca pictor de porțelanuri, ucenicie devenită tradițională printre artiști în Germania secolului al XIX-lea. În anul 1852, Emil Volkers se mută la München, unde studiază timp de cinci ani cu renumiții pictori de cai, frații Albrecht Adam (1786–1862) și Franz Adam (1815–1886), fiind unul dintre cei trei studenți specializați în pictura ecvestră dintr-un total de peste 150! Progresele sale artistice îl determină să abordeze subiectul său preferat pe pânze de mari dimensiuni, care ajung să decoreze interioarele palatelor Marelui Duce de Oldenburg, dar și reședințele aristocrației prusace. La 1854 și 1861, George V, Regele Hanovrei (1851–1866) îi comanda 22 de picturi după caii săi din grajdurile regale. De asemenea, marile grajduri prusace îi solicită „portrete” ale celor mai frumoase exemplare cabaline. Veniturile sale sporesc considerabil, notorietatea sa, pe măsură.

Deja format ca pictor, dar însetat de desăvârșire artistică, Volkers se mută în anul 1857 la Düsseldorf, unde rămâne până la sfârșitul vieții sale (1905). Perioada renană este cea mai fecundă etapă a creației sale

¹ Raimund Selke, Walter Göhl, *Horse Portraiture and Blazing Saddles-Research on the Artist Emil Volkers (1831–1905)* în *Brukenthal Acta Musei*, IX. 2, Sibiu, 2014, p. 299–318. Autorii articolului menționează numele unui alt biograf german, G. Wietek.

² *Ibid.*, p. 309.

³ *Ibid.*, a se vedea și Ion Frunzetti, *Arta românească în secolul XIX*, București, 1991, p. 287–311, precum și Adrian-Silvan Ionescu, Penel și sabie, *Artiști documentariști și corespondenți de front în Războiul de Independență 1877–1878*, București, 2002, p. 150.

artistice. Mediul universitar deschis al orașului îi asigură atât confort intelectual, cât și mijloace materiale considerabile. Artistul se căsătorește, trei dintre cei patru fii ai săi devenind, la rândul lor, pictori. Talentul său îl impresionează chiar și pe cancelarul de fier, Otto von Bismarck, care îi comandă un portret în anul 1875. Între anii 1858 și 1888, face parte din Societatea „Malkasten” („Casta pictorilor”), expune regulat în cele peste 30 de galerii ale urbei, iar pânzele sale ajung să circule în marile capitale europene. Recunoașterea academică nu întârzie să apară: în anul 1890, Volkens primește medalia de aur la „Expoziția germană de cai”, iar renumele său de cel mai important pictor ecvestru din Düsseldorf îl va urmări ca un leit-motiv profesional până la moarte.

Primul contact cu familia principilor de Hohenzollern-Sigmaringen a avut loc probabil, imediat după anul 1857. Este binecunoscut faptul că în anul 1850, Principele Carl-Anton (1811–1885), tatăl viitorului Rege al României, cedează drepturile sale princiare Regelui Prusiei și se stabilește împreună cu familia în castelul Jägerhof, lângă Düsseldorf. Aici desfășoară o febrilă viață politică, în calitate de prim-ministru al Prusiei (1858–1862). Ca și la Sigmaringen, unde în anul 1867, avea să deschidă un muzeu de artă plastică și decorativă, de arme, manuscrise și numismatică⁴, la Düsseldorf, Carl-Anton frecventează cercurile de artiști, de la care achiziționează obiecte de artă de mare valoare. Consilierul său artistic Gustav Waagen (1797–1868), directorul Pinacotecii regale din Berlin îi pune la dispoziție o gamă variată de produse artistice, care vor fi catalogate în zece volume moderne, între anii 1868–1874. Calitatea de reprezentant al colecționismului aristocratic de tip german o păstrează și chiar o desăvârșește fiul său, Principele Carol. Acesta pune bazele colecțiilor regale de artă din România.

Emil Volkens ajunge inevitabil în vizorul suveranului în urma întâlnirilor periodice ale așa-numitelor *Vereine*, asociații de promovare a artelor plastice și decorative, al căror membru era. Din anul 1887, Carol I figurează în cadrul asociației locale numită „Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen – Düsseldorf” („Asociația artistică pentru Renania și Westfalia – Düsseldorf”). În alte organizații similare, numele său apare alături de cel al tatălui său și al împăratului Wilhelm I al Germaniei. Scopul declarat al acestor asociații era acela de a încuraja artiștii prin achiziția periodică de lucrări. Carol cumpără pânze sau alege artiștii care vor realiza copii după marile capodopere ale picturii europene, dar apelează și la pictorii documentariști. Aceștia vor fi invitații săi și îl vor urma în călătoriile sale prin țară sau pe frontul din Bulgaria în Războiul de Independență⁵. Printre ei, și Emil Volkens, pentru care Principele Carol manifestă o deosebită apreciere.

Foarte probabil, prima comandă către artistul german datează din anul 1862, așa cum o demonstrează cele mai vechi achiziții, și anume două pânze reprezentând cai arabi, păstrate în colecția de pictură a Muzeului Național Peleş. Numite *Amazona* și *Diana*, tablourile-pendant se disting prin acuratețea deosebită a detaliilor anatomice: văzute din profil și proiectate pe fundaluri neutre, menite a nu distra atenția de la frumusețea lor exotică *Amazona* purtând șaua în culorile și cu monograma proprietarului, iar *Diana* șaua delicată a unei femei, cele două reprezentări ecvestre sunt dovada de netăgăduit a talentului autorului. Ne putem lesne imagina fascinația pe care au provocat-o aceste mici capodopere ale genului asupra viitorului Rege al României, dată fiind temeinica sa pregătire militară (Fig. 1, 2).

Potrivit dicționarului *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts*, artistul Emil Volkens a efectuat de-a lungul vieții sale doar două călătorii de studiu: prima în România, în anul 1867, alta, în 1869, în Italia⁶. *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*⁷, confirmă cele două perioade. În volumul său dedicat „Artei românești în secolul XIX”, istoricul de artă Ion Frunzetti avansa ipoteza prezenței mult mai frecvente a artistului pe plaiurile noastre, începând cu 1869, anual până în 1872, în timpul Războiului de Independență, apoi din anul 1895 și până la sfârșitul secolului al XIX-lea⁸. În lucrarea dedicată iconografiei regelui Carol I, istoricul Carmen Tănăsioiu stabilește trei intervale ale prezenței lui Volkens în România: 1867–1869, 1871–1872 și 1877–1878⁹. Istoricul de artă Adrian-Silvan Ionescu menționează ca siguri anii 1867, 1869, 1871 și 1872, urmați de cei ai Războiului de Independență¹⁰. Același autor semnalează prezența artistului german pe simezele expoziției anului 1869,

⁴ Ruxanda Beldiman, *Castelul Peleş. Expresie a fenomenului istoric de influență germană*, București, 2011, p. 54.

⁵ *Ibid.*, p. 59.

⁶ Thieme-Becker, *Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts*, vol. V, Leipzig, 1961, p. 49.

⁷ E. Benezit, *Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, vol. X, Paris, 1976, p. 563.

⁸ Ion Frunzetti, *Arta românească în secolul XIX*, București, 1991, p. 289.

⁹ Carmen Tănăsioiu, *Iconografia regelui Carol I de la realitate la mit*, Timișoara, 1999, p. 43.

¹⁰ Adrian-Silvan Ionescu, *Penel și sabie. Artiști documentariști și corespondenți de front în Războiul de Independență (1877–1878)*, București, 2002, p. 150; Adrian-Silvan Ionescu, *Painters at the Romanian Court* în *Historical Yearbook*, Bucharest, Romanian Academy, N. Iorga History Institute, vol. I, 2004, p. 69–78.

alături de pictorii A. Preziosi, C. P. Szathmari și de M. Stöhr, decoratorul șef al Casei princiare, cu o pânză reprezentând o călătorie a Domnitorului prin țară¹¹. Lucrarea sa este menționată la loc de cinste într-un articol detaliat, semnat de V. A. Urechia¹². În anul 1873, cu ocazia vernisajului expoziției Societății Amicilor Bellelor Arte, numele pictorului german figurează din nou în catalogul evenimentului, alături de pictorul american G. P. Al. Healy, flamandul Jan van de Venne și de mai vechii săi colegi, Szathmari și Preziosi. Deși în inferioritate numerică – în comparație cu ultimii doi, cărora le sunt expuse 33 de lucrări –, Volkers atrage atenția iubitorilor de frumos cu două pânze: *Calul alb* și *Un bălci la Argeș*¹³.

Conform cercetării noastre desfășurate la Muzeul Național Peleş, în două dintre muzeele mari ale capitalei, Muzeul Național de Artă al României, și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, precum și la Biblioteca Academiei Române, putem concluziona că 1867 este fără echivoc, anul în care artistul călătorește pe teritoriul de la gurile Dunării. În acest an, Emil Volkers ajunge la București, unde primește mai multe comenzi și 200 de florini, „drept avans” din partea casieriei administrației aulice a prințului de Hohenzollern, la Düsseldorf¹⁴. Una dintre comenzi figurează în expoziția permanentă a reședinței de vară de la Sinaia, se numește *Calul Prințului Carol* și este semnată, datată și localizată „E. Volkers, 1867. Bucarest” (Fig. 4). Compoziția plină de culoare alternează nuanțele de roșu, ocră și brun cu griurile colorate. În prim plan artistul a reprezentat pe unul dintre lacheii Curții ținând de frâu calul preferat al lui Carol, un tânăr pur sânge arab, cu harnașamentul roșu, bordat cu franjuri aurite și decorat cu monograma princiară. Artistul surprinde cu deosebit talent jocul de lumini și umbre de pe părul neted al animalului. În plan secund, se zărește silueta estompată a Mănăstirii Cotroceni, cu turlele sale elegante, profilate pe cerul limpede al dimineții.

În același an, potrivit depeșei în limba germană din 30 noiembrie 1867, adresată unui oficial neidentificat al administrației Casei princiare, Emil Volkers solicită un avans din suma totală de 156 de franci aur, costul final al comenzilor¹⁵.

Un an mai târziu, pictează pânza *Arnăut ținând un cal de căpăstru*, deținută tot de Muzeul Național Peleş. De această dată, silueta calului sur cu căpăstru brodat multicolor și decorat cu ciucuri, este reprezentată în mișcare, din semiprofil, în timp ce arnăutul, în costum specific și cu pistoalele înfipte în sileah, îl conduce la pas. Plimbarea lor pare să se desfășoare pe aleile pietruite ale grădinii unui conac, delimitate de pâlcuri vegetale. Datorită compoziției dinamice, a frumuseții peisajului și a elementelor de contrast, pânza surclasează lucrarea similară, *Calul Prințului Carol* (Fig. 3).

Unul dintre primele portrete princiare ecvestre datează din anul 1868. El rămâne în atenția publicului datorită acuarelei deținute de Muzeul Național de Artă al României, ca și a seriilor cromolitografiate la Düsseldorf de la 1868, realizate de către firma Breidenbach&Co., dintre care se păstrează două exemplare, una la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe și cealaltă, la Muzeul Militar Național *Regele Ferdinand I*, Colecția Stampe. Acuarela a fost publicată de către istoricul Carmen Tănăsioiu, în anul 1999¹⁶. Inserată de către Biblioteca Academiei Române în cataloagele dedicate Regelui Carol I, în anul 2014¹⁷ și în anul 2016¹⁸, cromolitografia îl reprezintă pe Principele Carol în uniformă de general, ținuta de paradă, purtând bicorn pe cap și sabie, iar pe piept, câteva ordine, dintre care se distinge Ordinul Legiunea de onoare în grad de mare cruce. Minunat redat, calul poartă harnașamentul brodat cu monograma Principelui. În urma sa, artistul a schițat câteva figuri ale gărzii princiare. Locația aleasă este din nou platoul Cotrocenilor, de unde se zăresc biserica și mănăstirea (Fig. 6).

Pentru anul 1868, în Arhivele Naționale Istorice Centrale sunt păstrate două documente, primul, din 6/18 iunie, este o chitanță prin care artistul primea suma de 680 (fără a se preciza moneda)¹⁹, iar cel de-al doilea, o scrisoare expediată Principelui de Charles Vogel, la 8/20 octombrie. Bibliotecarul îi aducea la cunoștință că „domnul Volkers, căruia i-am dat fotografia generalului Golescu, m-a asigurat că mă va revedea când voi trece

¹¹ Id., *Mișcarea artistică oficială în România secolului al XIX-lea*, București, 2008, p. 123.

¹² Ibid., p. 123.

¹³ Ibid., p. 153.

¹⁴ ANIC, Fond Casa Regală, dosar 82/1867, fila 20. Toate documentele de arhivă menționate au fost descoperite de către istoricul de artă Adrian-Silvan Ionescu și oferite nouă cu generozitate spre completarea acestui studiu.

¹⁵ ANIC, Fond Casa regală, dosar 77/1867, f. 108, 108 verso.

¹⁶ Carmen Tănăsioiu, *Iconografia regelui ...*, p. 92.

¹⁷ *Regele Carol I. 175 de ani de la naștere – 100 de ani de la moarte*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, oct. 2014, p. 84.

¹⁸ *Regele Carol I. 150 de ani de la urcarea pe tronul României*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, 2016, p. 82.

¹⁹ ANIC, Fond Casa Regală, dosar 86/1868, f. 18.

din nou prin Düsseldorf, pentru a prelua comenzile auguștilor voștri părinți”²⁰, conținut din care concluzionăm că artistul lucra la fel de bine nu doar după model, ci și după fotografie. Exact trei ani mai târziu, la 8/20 octombrie 1873, primește în schimbul serviciilor sale artistice suma de 378 piaștri²¹.

Unul dintre cele mai interesante portrete ale lui Carol este fără îndoială cel realizat în anul 1870 și păstrat în colecția Muzeului de Artă al României. Lucrarea în ulei pe pânză îl înfățișază pe Principe călare pe murgul său arab neliniștit, în uniformă de ofițer a armatei prusiene, cu panglica Ordinului princiar al Casei de Hohenzollern-Sigmaringen, vizibilă la butonieră. Reprezentat din semiprofil, cu privirea dărză aproape ascunsă de șapcă și mâna dreaptă înmănușată, fixată în șold într-o atitudine studiată, Principele pare să contemple cu încredere viitorul. Harnașamentul calului său este pictat în tonurile uniforme, bleumarin și roșu, fără monogramă. Banalității vegetale din stânga compoziției, artistul îi opune un peisaj discret, delimitat de un iaz și populat de siluete abia ghicite și de case modeste de țară. Redat în nuanțe estompate de griuri colorate și accente de alb, peisajul destul de reușit este dominat de prezența unui turn ascuns parțial privirii de pâlcuri de copaci, proiectate pe imensitatea senină a cerului (Fig. 5).

Zece ani mai târziu, artistului îi este solicitată realizarea unui alt portret ecvestru al Principelui, aflat în ajunul încoronării sale. Acuarela pe carton, de mici dimensiuni, deținută de Muzeul Național Peleş îl reprezintă pe Carol în uniformă de general, ținuta de campanie, trecând în revistă un regiment de roșiori al armatei române. Plasat central, în semiprofil, cu privirea înainte, Carol ține cu ambele mâini înmănușate căpăstrul calului murg, surpins în mișcare. În stânga lucrării, artistul l-a imortalizat pe aghiotantul viitorului Rege, în uniformă de maior, mica ținută, călărind pe un cal sur, de asemenea surprins în mișcare. Schițate cu tușe estompate de brunuri și roșu, siluetele trupelor de cavalerie echilibrează prin prezența lor compactă unghiul drept al compoziției. Ca impostare, portretul se înscrie în linia generală a reprezentărilor princiare, fiind însă mai apropiat de cel realizat în anul 1869 (Fig. 7).

În colecția de artă modernă românească a Muzeului Național de Artă al României se păstrează două pânze reprezentând scena venirii în țară a Principelui Carol²² și o cromolitografie, la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, cu același subiect, dar intitulată *Carol I călătorind prin țară*²³. Cu discrete variațiuni, cele două pânze sunt aproape identice. Prima datează din anul 1868, iar a doua, din 1871. Neasistând direct la descinderea aventuroasă a primului rege al României în țara sa de adopție, Volkers imaginează o scenă din care nu lipsesc accentele propagandistice. Lucrările surprind poștalionul rapid, care îl conduce pe Carol de la Turnu-Severin către cetatea Băniei. Tânărul Principe, în uniformă de general de brigadă stă în trăsură deschisă alături de un elegant domn, cu favoriți și cilindru pe cap, probabil Ion Brătianu. În spatele trăsurii dominând datorită staturii sale impozante apare locotenentul Lenș. Trei surugii cu biciurile arcuite, mână în goană nebună cei opt cai, înhămați la trăsură²⁴. Ei poartă cămăși simple prinse cu chimir sau brâu roșu și căciuli pe cap. Surugiul din stânga compoziției și-a adăugat vestimentației obișnuite o panglică tricoloră de-a curmezișul pieptului. În jurul trăsurii galopează doi călărași, în ținuta de serviciu, în timp ce restul suitei este abia schițat, recognoscibile fiind doar căciulile cu egretă specifice cavaleriei. Alături de militari, pictorul a reprezentat figura rubicondă a unui preot, ce poartă comănac și veșminte specifice, urmat de câțiva țărani călare, în cămăși albe și cu pălării. Un câine se alătură cavalcadei, chiar în dreptul unui grup compact de privitori, plasat în dreapta și a căror prezență echilibrează compoziția atât de animată. Artistul insistă atât asupra fizionomiilor distincte, mai ales în cazul bărbaților, cât și asupra costumelor tradiționale. Două dintre țărânci poartă ii și fote specifice zonei Olteniei, iar pe cap, maramă

²⁰ *Idem*, dosar 79/1868, f. 17 verso.

²¹ *Idem*, dosar 38/1873, f. 34.

²² Una dintre pânze a fost reprodusă în catalogul *Familia regală. O istorie în imagini*, Muzeul Național de Istorie a României, mai–iunie 2009, p. 35.

²³ *Regele Carol I. 175 de ani de la naștere – 100 de ani de la moarte*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, oct. 2014, p. 83 și *Regele Carol I. 150 de ani de la urcarea pe tronul României*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, 2016, p. 81.

²⁴ În *Memoriile Regelui Carol I al României (de un martor ocular)*, vol. IV, București, 2011, Carol relatează nu fără umor episodul deplasării în goana cailor a Prințului Pierre-Napoléon Bonaparte, de la Giurgiu la București, în octombrie 1868: „Cam neliniștit de iuțea amănitoare cu care trăsură cu opt cai zboară peste câmpie, oaspetele întreabă pe prinț dacă nu s-ar putea ca surugiul să mâne mai încet. Acesta însă face gluma de a striga în loc de *mai încet*, – *întinde!* astfel că prințul Napoleon d-abia mai văzând și mai auzind, respiră ca de o mântuire când trăsură ajunge la palat și zice: „România n-are nevoie de cai ferate, deoarece aici poșta merge tot atât de repede ca și drumul de fier”. Carol conchide: „Prințul e foarte mândru că a putut arăta ce poate poșta română”, p. 39–40.

petrecută peste conci, în timp ce bărbații apar în cămașă, ȋțari și opinci. Doi dintre țărani ȋngenunchează la trecerea cortegiului princiar. În mijlocul pȃlcului de curioși, un cuplu exotic de țigani în veșminte colorate ȋmpȃrtȃșesc interesul general. În pȃnza realizatȃ în anul 1871, artistul adaugȃ țȃranului în alb din mulțime un steag tricolor și netezește discret stȃngȃciile vegetale. Volkers știe sȃ surprindȃ drumul prȃfuit de țȃrȃ, pitorescul peisajului de cȃmpie, pe care se proiectează la orizont silueta obnubilatȃ a Carpaților. În memoriile sale, Carol I rememorează episodul ilustrat de Volkers, ȋnsistȃnd asupra dificultȃților deplasȃrii: „ȋnhȃmarea era mai mult decȃt primitivȃ; în tot momentul se rupea cȃte ceva din hamurile subțiri ca niște fire de pȃianjen. Cei doi (sic !) poștalionii (numiți surugii), dintre care fiecare ȋncȃleca pe cȃte unul din 4 cai, strigau și chiuiau ȋntr-una ca sȃ-și ȋndemne micile animale; în galopul cel mai sȃlbatic urcarȃ, pe un drum șoselit, ȋnȃlțimile de lȃngȃ Turnu-Severin, dindȃrȃtul cȃrora ȋncepe terasa Valahiei Mici”²⁵ (Fig. 9).

ȋn cazul pȃnzei *Vizita Regelui Carol I prin țȃrȃ*, pictatȃ în anul 1869, Emil Volkers ne oferȃ o proiecție în oglindȃ a scenei deja prezentate: cortegiul princiar nu mai este vȃzut din stȃnga imaginii, ci din spatele pȃlcului de privitori. Aceastȃ schimbare de perspectivȃ ȋi permite sȃ realizeze un tablou relativ distinct fațȃ de celelalte douȃ și sȃ valorifice tema atȃt de intens promovatȃ de comanditarul sȃu regal și al cȃrei campion a rȃmas totuși Preziosȃ. Pe un drum de țȃrȃ, trece în mare grabȃ trȃsura deschisȃ a Principelui, la care sunt ȋnhȃmați opt cai, mȃnați de doi surugii, în costume specifice brodate și purtȃnd pȃlȃrii cu panglicȃ tricolorȃ. Alȃturi de Carol stau un domn elegant, în costum și cu pȃlȃrie și nelipsitul aghiotant princiar. Trȃsura este escortatȃ de trupe de cavalerie, cȃlȃrași și dorobanți. Celelalte personaje civile (preotul și țȃranii) au fost șterse. Pȃlcul compact din tablourile precedente este mutat acum în prim-plan și redus la trei prezențe masculine (doi bărbați ȋngenuncheați și unul cu cușma în mȃnȃ) și la femeia în costum popular oltenesc, atȃt de detaliat redat, care ține de mȃnȃ un copil. În plan secund, un alt pȃlc de țȃrani în costume tradiționale privesc cortegiul, de lȃngȃ o troițȃ. Peisajul plat de cȃmpie se proiectează pe ȋmensiunea cerului, cȃrui artistul ȋi adaugȃ o notȃ de dramatism prin jocul nuanțelor de griuri colorate. Pȃnza se remarcȃ datoritȃ atenției pentru detaliu (costume, uniforme), dar pierde valoric din cauza liniarității reprezentȃrii. Sintetizȃnd în felul sȃu elegant, istoricul de artȃ, Ion Frunzetti afirma despre pȃnzele lui Volkers: „Nimic nu sare cu ostentație în ochi, totul se echilibrează ȋntr-un tot scenic bine compus, ca o vastȃ dioramȃ cu planuri de luminȃ crudȃ și de umbrȃ, fȃcȃnd ecran pe fondul neutralizat de perspectiva aerianȃ”²⁶ (Fig. 10).

Una dintre preocupȃrile de cȃpȃtȃi ale primului Rege al Romȃniei a constituit-o atenția acordatȃ pregȃtirii militare și dotȃrii armatei romȃne. Memoriile sale reprezintȃ o dovadȃ de necontestat în acest sens: „Cu tot sufletul prințul se dedicȃ misiunii grele și spinoase, dar foarte mulțumitoare, de a-și ridica țȃra pe o treaptȃ mai ȋnȃlțȃ: economicește prin cȃi ferate, militarește printr-o armatȃ tare și bine ȋnstruitȃ, ca Romȃnia sȃ-și poatȃ ȋmplini sub sceptrul sȃu rolul care se cuvine țȃrii. Acestea sunt scopul și ambiția prințului!”²⁷ Confruntat ȋncȃ de la ȋnceput cu lipsa de orizont și mijloace a trupelor, Carol impune armatei, în calitate de comandant suprem, un program intens de pregȃtire tacticȃ și strategicȃ. Manevrelor militare au reprezentat o parte esențialȃ a acestui program. În Colecția de Stampe a Muzeului Militar Național *Regele Ferdinand I*, precum și la Biblioteca Academiei Romȃne, Cabinetul de Stampe se pȃstrează douȃ cromolitografii, realizate de Imprimeria Breidenbach&Co. din Dȃsseldorf în anul 1875, intitulatȃ *Manevrele de toamnȃ ale armatei romȃne, Buzȃu, 1874*.

La 3/15 octombrie 1874, Principele Carol nota în memoriile sale²⁸ în legȃturȃ cu acest eveniment: „Mȃine ȋncep manevrele în preajma Buzȃului. Prințul se duce în localitate, trecȃnd prin Ploiești, unde-l aștepta Statul-Major al sȃu, ca și colonelul rus, Bobrikov, colonelul austriac, Nagy, și pictorul Volker(s), ȋnvitat de prinț”. A doua zi, Carol concluzionează: „4(16) octombrie – Prințul nu-i mulțumit de modul cum s-au executat mișcȃrile de azi și le face o asprȃ criticȃ. Seara, se ȋntoarce la București”. Este o perioadȃ de intense exerciții militare, derulate în toamna anului 1874 la Buzȃu și în capitalȃ, precum și în apropierea Bucureștilui, la care asistȃ personalități militare strȃine. Recentȃ reorganizare militarȃ ȋmplica mari probleme organizatorice și Principele nu ezitȃ sȃ le sancționeze cu promptitudine.

²⁵ *Ibid.*, vol. I, , p. 34.

²⁶ Ion Frunzetti, *op. cit.*, București, 1991, p. 291.

²⁷ *Memoriile Regelui Carol I al Romȃniei (de un martor ocular)*, vol. IV, București, 2011, p. 54.

²⁸ *Ibid.*, vol. VII, p. 84.

Cromolitografia realizată de Emil Volkers surprinde scena desfășurării manevrelor de lângă Buzău, la care a participat direct, așa cum rezultă din însemnările Regelui Carol I. Pe un imens platou de la periferia orașului, în uniformă de general, ținuta de campanie, Principele asistă concentrat la simulare. Reprezentat din profil, călare pe un murg arab, Carol se distinge prin prestanța sa deosebită. Întregul Stat Major General care îl precede ocupă jumătatea stângă a compoziției, în timp ce cealaltă jumătate lasă loc desfășurării manevrelor militare, dispuse atât în plan secund, cât și în plan îndepărtat. Artistul surprinde trupele de artilerie și cavalerie, în plin exercițiu demonstrativ. Central, în prim-plan, a introdus ca element pitoresc, un grup de țărani în costume populare care asistă curioși la manevre, de lângă o troiță amplasată la marginea unui lan de porumb. Cromatica redusă la brunuri, griuri și câteva accente de roșu adaugă scenei o notă de dramatism. (Fig. 11).

Din anul 1878 datează o pânză singulară ca temă în creația artistică a pictorului german. Problematică rămâne și datarea, având în vedere derularea dramatică a anului 1878. Intitulată „Vânătoare regală” și păstrată în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, ea imortalizează momentul imediat următor vânătoriei, în care Principele evaluează rezultatul final. Plasat în dreapta compoziției, în prim-plan, Carol poartă haine groase și pălărie. Cu mâna dreaptă înmănușată se sprijină în baston, în timp ce în mâna stângă ține o țigară aprinsă. Principele ascultă cu atenție indicațiile maestrului de vânătoare, generalul Nicolae Golescu, în timp ce ceilalți participanți înarmați cu puști supraveghează cortegiul săniilor de lemn, care înaintează lent prin zăpadă. În fiecare sanie, pe un pat de paie, zac animalele doborâte, dintre care vizibile sunt un lup și un mistreț. Scena amplasată la liziera unei păduri de foioase este animată de prezența pitorească a gonacilor, țărani înarmați cu puști de vânătoare și a vizitiilor, care mână cu bicele lor caii înhămați la sănii. Artistul acordă o importanță specială peisajului fantomatic, scăldat într-o lumină rece, hibernală. Pentru a obține acest efect, Volkers reduce cromatica la nuanțe de ocru și brunuri (Fig. 12).

După cum se știe, Emil Volkers a făcut parte din rândul artiștilor documentariști, pe care Principele Carol I i-a luat cu sine pe frontul din Bulgaria, în perioada Războiului de Independență. Volkers nu era la prima participare de acest fel: el este prezent în războiul austro-prusac (1866), precum și în cel franco-prusac (1870–1871). În muzeele menționate anterior se păstrează însă puține lucrări care să ilustreze această etapă a creației sale artistice. În anul 1877, Volkers pictează un tablou aflat în patrimoniul Muzeului Militar Național *Regele Ferdinand I*, pe care istoricul de artă, Adrian-Silvan Ionescu îl menționează în lucrarea sa, *Penel și sabie*²⁹. Două cromolitografii se păstrează la Muzeul Național Peleş și la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”. Acuarela face parte din patrimoniul Bibliotecii Academiei Române, Cabinetul de Stampe și a fost publicată în anul 2002, în lucrarea anterior amintită a istoricului de artă Adrian-Silvan Ionescu³⁰, precum și în cele două cataloage dedicate regelui Carol I de către Biblioteca Academiei în anii 2014³¹ și 2016³². Artistul a ales această acuarelă drept model pentru gravura publicată în *Resboiul*³³.

Donată în anul 1927 de către Principesa Elena, mama Regelui Mihai, pânza reprezintă asaltul unui regiment de călărași în fruntea căruia stă însuși Principele Carol, în uniformă specifică de cavalerie: tunică neagră cu brandenburguri roșii, leduncă peste lenta Ordinului Vulturul negru, pantaloni albi, cizme înalte cu piteni și căciulă cu egretă pe cap. Pe piept și în jurul gâtului, Carol etalează colanul Ordinului Casei princiare de Hohenzollern-Sigmaringen, precum și însemnul Ordinului Vulturul negru. Calul, admirabil pictat, poartă harnașamentul trupelor de roșiori și execută un galop impresionant. Portretul Principelui redat în semiprofil impresionează prin gravitatea privirii. În prim-plan dreapta, Volkers a pictat un ofițer cu sabia ridicată, pregătit de atac, un gornist sunând atacul și un portdrapel. Toate celelalte personaje apar tot mai estompate, simple pete întunecate trasate cu pensula. Terenul arid și accidentat al câmpiei bulgare este redat prin câteva tușe bine aplicate. În plan secund, se întrezărește vaga siluetă a unei case și cumpăna unei fântâni. Cerul în nuanțe de ocru întregește atmosfera marțială. Extrem de dinamic și strălucitor datorită frumuseții uniformelor de călărași, tabloul păcătuiește însă față de adevărul istoric. Deși a mai fost reprezentat în uniformă de călărași de către C. P. de Szathami și G. P. Al. Healy, în intenția de a copia impostarea lui Cuza, Carol I nu a îmbrăcat această uniformă decât în timpul unui bal mascat, organizat la Palatul Cotroceni³⁴.

²⁹ Adrian-Silvan Ionescu, *Penel și sabie...*, București, 2002, p. 151, 304.

³⁰ *Ibid.*, p. 304.

³¹ *Regele Carol I. 175 de ani de la naștere – 100 de ani de la moarte*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, oct. 2014, p. 83.

³² *Regele Carol I. 150 de ani de la urcarea pe tronul României*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, 2016, p. 81.

³³ Adrian-Silvan Ionescu, *Penel și sabie...*, București, 2002, p. 150.

³⁴ Maria, Regina României, *Povestea vieții mele*, vol. II, București, 2013, p. 119.

Artistul vienez, J. N. Schönberg execută o copie a acestui tablou, conform articolului din ziarul *Românulu*³⁵. Carol îl menționează într-o scrisoare adresată fratelui său, Leopold, la 5/17 decembrie 1878: „(...) Sper ca data viitoare să pot trimite fiilor tăi reproduceri mari și colorate care mă reprezintă pe cal, în fruntea escadronului meu, în uniformă călărașilor. Originalul, aflat în posesia Elisabetei, a fost realizat de Volkens și este într-adevăr unul dintre cele mai reușite portrete, care a plăcut foarte mult țarului Alexandru al II-lea și marilor duci”³⁶ (Fig. 8).

În anul 1878, Emil Volkens pictează o acuarelă pe hârtie, intitulată *Carol I al României pe câmpul de luptă de la Plevna*, aflată la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe. Lucrarea a fost publicată în anul 2002, de către istoricul de artă, Adrian-Silvan Ionescu³⁷, precum și de către Biblioteca Academiei Române, în cataloagele anterior menționate³⁸. Descrierea amplă care i s-a făcut deja³⁹ ne determină să nu stăruim asupra ei și să continuăm prezentarea următoarei lucrări.

Păstrată în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, pânza de mari dimensiuni, *Carol I în timpul războiului*⁴⁰ este realizată la 1879 și reprezintă cea mai valoroasă compoziție dedicată Războiului de Independență de către Volkens. Având ca model acuarela *Carol I al României pe câmpul de luptă de la Plevna*, tabloul impresionează prin sobrietatea execuției și prin puterea sa de evocare. Reprezentat călare, în semiprofil, purtând uniformă de general, ținuta de campanie de iarnă și bașlik la gât, Principele Carol înaintează în fruntea oștirilor sale, sfidând gerul cumplit al iernii și vântul năpraznic care viscolește zăpada. Doi dintre generali îl urmează îndeaproape, în timp ce trupele ecvestre greu identificabile sunt schițate cu tușe estompate de culoare. Ca întotdeauna, Volkens echilibrează scena pictând în stânga compoziției leșuri de cai abandonate păsărilor de pradă. Contrastul căutat între peisajul hibernal, pictat în nuanțe deschise de gri și tonuri închise de brun, cenușiu și ocră imprimă forță și expresivitate tabloului. Pentru contribuția sa la documentarea evenimentului este decorat de către Principele Carol cu medalia de aur Bene Merenti⁴¹ (Fig. 13).

Asemenea colegilor lui, C. P. de Szathmari, A. Preziosi și H. Trenk, Emil Volkens este atras de scenele de gen, reprezentând țărani în costume populare, surprinși în activitățile lor curente sau în momentele festive, într-o manieră realistă, care depășește abordarea superficială a omului venit din Occident. Superior ca tehnică lui Trenk, moderat în preocupările sale etnografice prin comparație cu Szathmari și mai puțin idilic în reprezentare decât Preziosi, Volkens își creează propriul său stil, care îl determina pe Ion Frunzetti să facă afirmația îndrăzneată că ele sunt „(...) cea mai reprezentativă operă a genului din câte s-au realizat, cu excepția lui Aman, Grigorescu și Andreescu”⁴². În expoziția permanentă a Muzeului Național Peleş figurează patru scene de gen, de mici dimensiuni, care frapază prin puterea de analiză și prin cromatica expresivă. Primele două pânze au fost pictate în anul 1869, iar celelalte, un an mai târziu.

Compoziția din *Popas pe câmp* amplasată pe platoul Cotrocenilor, surprinde o familie de țărani odihnindu-se la umbra carului tras de boi, care transportă un butoi de vin de mari dimensiuni. Scena imortalizată are caracter narativ: cuplul de țărani conversează lângă un foc improvizat, unde se prepară o mămăligă la ceaun, lângă ciubărul de lapte. Țăranul așezat în apropiere poartă suman și căciulă, iar țărancă reprezentată în picioare, desculță, un frumos costum popular muntenesc. Pictorul stăruiește asupra cromaticii rafinate a portului ei tradițional: roșu, portocaliu și albastru. Artistic aruncate la picioarele bărbatului stau desaga de lână, biciul și o ploscă. Pictat din profil, fiul cuplului strunește calul înhamat, pe care se zărește traista cu struguri. Ca întotdeauna, Volkens se remarcă datorită excelenței execuției animaliere. În plan secund, ușor estompate, se observă zidurile mănăstirii Cotroceni, precum și turlele bisericii, proiecții elegante pe imensitatea cerului de toamnă, acoperit de nori (Fig. 14).

În același stil narativ, artistul surprinde în *Halta poștalionului*, scena popasului unei trăsurii la un han izolat în plină câmpie. În timp ce unul dintre călători în veșminte de oraș stă sub umbră alături de un țăran și de

³⁵ Adrian-Silvan Ionescu, *Penel și sabie...*, București, 2002, p. 151.

³⁶ *Ibid.*, p. 47.

³⁷ *Ibid.*, p. 150, 304.

³⁸ *Regele Carol I. 175 de ani de la naștere – 100 de ani de la moarte*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, oct. 2014, p. 84 și *Regele Carol I. 150 de ani de la urcarea pe tronul României*, Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de Stampe, 2016, p. 81.

³⁹ Adrian-Silvan Ionescu, *Penel și sabie...*, București, 2002, p. 150.

⁴⁰ Pânza este reprodusă în articolul lui Raimond Selke, Walter Göhl, *Horse Portraiture ... în Brukenthal Acta Musei*, IX. 2, Sibiu, 2014, p. 299–318.

⁴¹ *Ibid.*, p. 304.

⁴² Ion Frunzetti, *op. cit.*, București, 1991, p. 291.

vizitiu și se lasă ospătat de către o țărancă îmbrăcată în costum popular, celălalt rămâne în trăsură acoperită, pradă insistențelor unei familii de țigani. Femeia poartă costum popular și broboadă roșie peste părul lung, împletit în cosițe, bărbatul ține de lanț un urs cu botniță, iar copiii sunt reprezentați goi. Central, artistul a amplasat trei cai de poștă și un mânz, pe care i-a surprins, cu talentul său deosebit pentru subiectul ecvestru, din unghiuri diverse. Volkers dovedește cu *Halta poștalionului* că are nu doar un percutant spirit de observație, ci și un dezvoltat simț al umorului. Ochiul său înregistrează comicul echivoc al scenei cu țiganii ursari, incongruența dintre scena de han și prezența păsărilor de curte, privirea insistentă a călătorului către tânăra țărancă cu ocaua și cununa împletită care domină planul apropiat și care ține loc de firmă. În plan secund, un cuplu de țărani îngenunchează în fața unei troițe, în timp ce în depărtare se ghicește silueta unei biserici de țară. Cromatica vie a costumelor, jocul de lumini și umbre, particularizarea fizionomiilor și a costumelor, toate acestea dovedesc profunzimea talentului artistului, dar și interesul față de subiectele alese (Fig. 15).

În anul 1870, artistul pictează lucrarea *Țărancă pe cal*, în care perfecțiunea execuției cabaline este concurată cu succes de splendoarea costumului popular muscelan. Deși de mici dimensiuni, Volkers reușește să creeze un personaj feminin impozant, înzestrat cu o eleganță aproape aristocratică. Reprezentată din profil, cu trupul în semiprofil, femeia călărește încrezătoare în farmecul ei un cal murg, lângă care aleargă un mânz. Mișcarea lor răscolește colbul drumului, pe care artistul îl redă cu accente de griuri colorate. În plan îndepărtat, cu tușe de cenușiu, ocră și brun, Volkers a pictat silueta obnubilată a unei căruțe cu coviltir, trase de trei cai. Peisajul de câmpie și munții cu contururi fantomatice par striviți sub imensitatea perspectivei aeriene, de o frumusețe ireală (Fig. 17).

În tabloul intitulat *Arnăuți călare*, Volkers urmărește perfectă reprezentare cabalină. Surprinși în mișcare, caii celor doi arnăuți se deplasează în galop pe drumul colbuit de țară. Jocul savant al luminii pe pielea lor catifelată și pe musculatura lor fără cusur sunt prioritățile compoziției. Reprezentate în semiprofil, cele două personaje masculine impresionează prin duritatea trăsăturilor, ca și prin costumație: cămăși larg deschise, brăie groase, pantaloni cu găintane, petrecuți peste cizme, bice în mâini. Scenei mobile din prim-plan i se opune scena din fundal, cu grupul de țărani poposind lângă fântână. Doi țărani și o țărancă sunt adunați în jurul ceaunului pe foc, în timp ce al patrulea contemplă depărtarea de lângă boii dejugați. Artistul adaugă siluetele a doi cai convoiului de țărani. Volkers manifestă interes față de peisaj și vegetație, dar mai ales față de modul de redare a cerului senin, albastru, cu câteva sugestii de nori (Fig. 16).

În Galeria de artă modernă românească a Muzeului Național de Artă al României este expusă o singură lucrare semnată și datată „Emil Volkers, 1870”. Intitulată *La drum*, pânza de mari dimensiuni descrie o veritabilă procesiune de personaje, care se deplasează pe un drum de țară. Central, în carul tras de doi bivoli, pe lângă care aleargă un câine, stă visător un țăran în vârstă. Lângă el, o țărancă în semiprofil, în costum popular, toarce cu fuiorul, în timp ce carul se deplasează lent sub loviturile de bici ale unui arnăut. Privirea femeii este ațintită asupra tinerei din plan apropiat călărind dezinvolt pe calul ei sur, care-i poartă desaga plină. Reprezentată din profil, cu trupul în semiprofil, tânăra ține frâul cu o singură mână, în timp ce își sprijină elegant cealaltă mână în talie. Deși artistul distribuie egal lumina asupra întregii compoziții, femeia acaparează interesul privitorului prin impresia de strălucire creată de albul imaculat în combinație cu roșul aprins al costumului. Cu un ochi exersat, Volkers surprinde particularitățile fiecărui costum, de la linia cromatică elaborată în nuanțe de roșu, portocaliu, albastru și brun până la bogăția motivelor geometrice și florale. În urma lor, înaintează călare un cuplu de târgoveți cu copilul, toți trei în costume specifice, și un mânz. În plan stânga, lângă lanul de porumb, în căruța cu coviltir, mânăta de surugiu, Volkers a pictat în penumbră un preot și un orășean. Lucrare cu caracter etnografic explicit, *La drum* poate servi drept manual de modă al secolului al XIX-lea românesc. Alăturarea aproape didactică a celor patru tipuri de ținute specifice fiecărei categorii sociale facilitează comparația și argumentează vizual în favoarea costumului popular: mai bogat, mai luminos și mai elegant, el rămâne adevărata miză a picturii de gen a artistului. În fundal, Volkers a pictat imaginea unei incinte mănăstirești și silueta fantomatică a Carpaților (Fig. 18).

Încă din anul 1868, Emil Volkers publică în celebre cotidiene germane impresii la cald despre experiența sa românească⁴³. Aceste lungi și foarte documentate reportaje de călătorie reprezintă o bună publicitate pentru tânărul principat. În anul 1882, Volkers vizitează Balcanii și Ungaria. *Dioskuren*, una dintre cele mai importante publicații de artă din Germania secolului al XIX-lea, cataloghează demersul său drept unul de

⁴³ În anul 2006, Raimond Selke scrie un studiu despre călătoria lui Volkers în România, pe baza articolelor publicate în revistele germane, informație preluată din Raimond Selke, Walter Göhl, *Horse Portraiture...* în „Brukenthal Acta Musei”, IX. 2, Sibiu, 2014, p. 299–318.

pionierat⁴⁴. Tototadă, Emil Volkers este primul artist care a introdus țăranii și scenele rurale din Balcani la editia a IV-a a *Allgemeine Deutsche Kunstausstellung (Expoziția generală de artă germană)*, în anul 1880⁴⁵. Istoricul de Artă, Ion Frunzetti remarca: „Interesul pentru figura și viața țăranului român merge atât de departe la acest artist încât în muzeele din străinătate el este astăzi reprezentat prin tablouri devenite definitorii pentru opera sa – cu subiecte de la noi”⁴⁶. În ceea ce privește activitatea publicistică din țara sa natală, ne vom opri asupra unui articol din revista „Illustrierte Zeitung”.

Publicat în anul 1874, intitulat *Der Markt zu Riu Reni in der kleinen Walachei* („Târgul de la Râureni din Oltenia”)⁴⁷ și însoțit de o ilustrație, articolul face o amplă descriere a evenimentului, văzut ca „document social”⁴⁸. Ca structură narativă, ne sunt prezentate mai întâi locația și specificul târgului: „Spre miazănoapte se află orașelul Râmnic, iar la o oră depărtare de el, Râureni, locul târgului ilustrat de noi, care este așezat pe un platou mare, în apropiere de Olt și împrejmuț de munți, desfășurându-se, an de an, pe o perioadă de trei săptămâni. În afară de marfă artizanală și fabricate străine, târgul oferă în majoritate produse autohtone, cum ar fi porumbul, vinul, ceapa și minunata piatră de sare. Printre produsele vii autohtone sunt îndeosebi caii și bovinele, primele de statură mică, ultimele argintii și cu coarne lungi, asemănătoare rasei ungurești și de asemenea, mulți bivoli asiatici, folosiți ca animale domestice trebuincioase”⁴⁹.

După explicarea contextului, Volkers intervine cu impresiile sale personale: „Durata târgului este în mare parte favorizată și de o vreme superbă. Dar ceea ce-l face deosebit de interesant sunt porturile populare, cu adevărat frumoase, în care se prezintă populația feminină. Cele mai frumoase și mai bogate costume se găsesc întocmai în Oltenia. Zilnic se perindă vreo 20 000 de oameni prin târg. Un spectacol extraordinar de pitoresc se desfășoară în fața ochilor. Pretutindeni sunt tarabe acoperite, după cum putem vedea una, în ilustrația noastră. Acolo, oamenii pot savura vinul și muzica”⁵⁰.

Fig. 19. Emil Volkers, *Der Markt zu Riu Reni in der kleinen Walachei*, 1874, gravură pe hârtie, *Illustrierte Zeitung*, *Illustrierte Zeitung*, LXII Band, Leipzig, 7 martie 1874/nr. 1601, p. 172.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 299–318.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 302.

⁴⁶ Ion Frunzetti, *op. cit.*, București, 1991, p. 292.

⁴⁷ Emil Volkers, *Der Markt zu Riu Reni in der kleinen Walachei* în „*Illustrierte Zeitung*”, LXII Band, Leipzig, 7 martie 1874/nr. 1601, p. 171, 172. Traducere din limba germană: dr. Silvia Irina Zimmermann.

⁴⁸ Sintagma aparține lui Ion Frunzetti, *op. cit.*, București, 1991, p. 290.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 171.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 171.

În ultimă instanță, Volkers compară atmosfera acestor târguri cu cele din Occident și stăruie asupra psihologiei românilor și a tradițiilor populare locale: „În târgurile valahe nu este atâta zgomot și agitație cum avem noi în târgurile noastre. Plutește peste tot o atmosferă melancolică, cu melodiile și cântecele valahe monotone și oameni naturali, frumoși la statură, cu trăsături deseori foarte nobile, fără pretenții și moderați la consum. Am avut prilejul, timp de zece zile, să străbat în lung și-n lat un astfel de târg, dar nicăieri nu am observat nicio necuviință. Și alte popoare sunt reprezentate numeros aici. Țigani, care fac mai ales muzică, apoi ungurii, armenii, grecii, turcii, bulgarii și alții. În unele seri de târg, femeile și cele mai frumoase fete joacă îndrăgitul dans național, numit *hora*. Se prind cu toate de mâini, formând un cerc mare, în jurul țăganilor care cântă la mijloc, legănându-se grațios într-o parte și în alta. Sub lumina aurie a soarelui în asfințit, acest spectacol este plin de farmec”.

Gravura reprezintă o scenă aglomerată de târg, populată de personaje din cele mai variate categorii sociale. În prim-plan, un negustor își desfășoară marfa constând în legume, cereale și coarne de animale, lângă un ceaun, sub privirile atente ale unui călăraș. În plan secund, sub o prelată improvizată, câteva personaje stau în jurul mesei și ascultă muzica unui cântăreț la vioară, în costum popular. Alături, îi stau două țărânci în ii și fote minunate decorate. În stânga compoziției, Volkers a amplasat nelipsitul grup de cai. În plan îndepărtat, se zăresc căruțe pline cu vârf desfășurate printre cireada de vite. Deasupra pâlcului vegetal flutură tricolorul (Fig. 19).

În anul 1876, „*Illustrierte Zeitung*” publică un amplu articol intitulat „*Die Zigeuner Siebenbürgens*” (*Țigani din Ardeal*)⁵¹, însoțit de o gravură semnată de Emil Volkers. Nu putem afirma cu certitudine dacă sub inițialele „F.K.” se ascunde sau nu artistul german. Însă impresiile – extrem de critice la adresa acestei minorități – demonstrează o cunoaștere nemijlocită a subiectului abordat: „Țigani din Ardeal, aparținând castelor superioare, de obicei au domiciliul în orașe și sate. Cei din casta inferioară sunt țigani nomazi, pe care îi vedem în imaginea noastră. Dar și între aceștia există diferențe. Nu sunt toți la fel de înstăriți, având căruță, animale și haine bune, precum grupul nostru din imagine, care și-a ridicat cortul în apropierea unei fântâni, pe o pajiște liberă”⁵². Trecerea în revistă a diverselor categorii sociale este urmată de prezentarea pitorească a obiceiurilor și metehnelor atribuite acestor oameni: „Deseori, o singură mârtoagă încărcată cu cortul sărăcăcios este întreaga lor avere. Zdrențăroși, de-abia acoperindu-și goliciunea, ei cutreieră pădurile, trăind din jaf, într-o permanentă războire cu populația dimprejur și mâncând deseori cele mai mizerabile dobitoace. Din toate timpurile, ei au trăit după principiul „proprietatea este hoția”, încât nu li se îngăduie să stea peste noapte în orașe, unde mai fac și câteva mici cumpărături, căci fură cu aceeași plăcere copii, precum îi vând și pe ai lor, fără prea mare durere, pe o pungă bună de bani. Numărul acestor vagabonzi oacheși s-a micșorat considerabil, în urma legilor severe pe care statul austriac le-a impus începând din secolul al XVIII-lea pentru a domestici acest popor de vagabonzi neliniștiți”⁵³.

Gravura artistului german reprezintă popasul unei șatre în plin câmp, lângă o fântână. În jurul celor două căruțe cu coviltir se odihnesc laolaltă animale și oameni, într-o desfășurare pitorească de bătrâni zdrențăroși, femei cu cosițe lungi, bărbați în sumane și copii goi. Grupul central prepară mămăliga la ceaun, în timp ce pâlcul de copii din plan secund pare mai degrabă angajat într-un joc. Ca și în gravura precedentă, caii sunt poziționați în stânga imaginii. Volkers acordă atenție fizionomiilor și surprinde cu deosebit spirit de observație atmosfera din șatră (Fig. 20).

Deși limitat la operele aflate în patrimoniul muzeal, precum și la Biblioteca Academiei, articolul nostru și-a propus să valorifice un artist, al cărui potențial este prea puțin cunoscut. Din păcate, circulația picturilor lui Emil Volkers pe piața de artă a ultimului deceniu și prezența lor în colecții particulare îngreunează considerabil cercetarea. Dincolo de specializarea sa, aceea de pictor ecvestru, Emil Volkers reprezintă un autor complex, atras deopotrivă de peisaj și pictura de gen. Prezența sa pe scena celor mai înleștate conflicte militare ale timpului îl înscrie în rândul figurilor importante ale fenomenului documentarist al secolului al XIX-lea. Activ deopotrivă în mediul jurnalistic german, Emil Volkers a adus avantaje de imagine semnificative unei țări aflate la început de modernizare. Toate aceste fațete ale fecunde sale activități merită o atentă reconsiderare, pe care istoriografia actuală i-o datorează atât în contextul general al epocii sale, cât și în cel punctual, acela de pictor al lui Carol I.

⁵¹ F.K., *Die Zigeuner Siebenbürgens* în „*Illustrierte Zeitung*”, LXVI Band, Leipzig, 17 iunie 1876/nr. 1720, p. 476, p. 471. Traducere din limba germană: dr. Silvia Irina Zimmermann.

⁵² *Ibid.*, p. 471.

⁵³ *Ibid.*, p. 476.

Fig. 20. Emil Volkers, *Eine Bandezigeunertruppe in Ziebenbürgen*, gravură pe hârtie, *Illustrierte Zeitung*, LXVI Band, Leipzig, 17 iunie 1876/nr. 1720, p. 471.

ANEXA 1

Scrisoarea lui Charles Vogel, bibliotecarul lui Carol I, către Principele Carol:

Paris, pe 20 oct 1868

„ (...)M. Volkers auquel j'ai remis la photographie du general Golesco m'a fort engagé à me revoir quand je repasserai à Dusseldorf, pour prendre les commissions de Vos augustes parents.”

(Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, dosar 79/1868, f. 17 verso)

ANEXA 2

Chitanță

200 florini, adică *două sute florini*, drept avans pentru călătoria în România pe care i-am primit de la casieria administrației aulice a Prințului de Hohenzollern la Düsseldorf.

Düsseldorf 26 august 1867

Emil Volkers

(Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, dosar 82/1867, f. 20)

ANEXA 3

Mult stimat domn!

Potrivit dorinței dvs îmi permit să vă indic, cu exactitate, în cele ce urmează prețul lucrărilor care mi-au fost comandate de către Alteța Sa

1. Cele două convoaie poștale, imagini cu multe figure, lung de 4 picioare jumate	120 franci aur
2. Portret ecvestru al Alteței Sale dintr-o parte (litografie)	60 -,-
3. Portretele cailor Aprath, Coma și Don Juan	36 -,-
4. Portret ecvestru al I. S. în uniformă de dragon prusian	20 -,-
5. Trecerea prin Cheile de la Domnești (scenă militară)	20 -,-
6. Portretul Regelui Ielelor, cu figură	20 -,-

Aș dori foarte mult dacă aș putea primi un avans pentru aceste lucrări. După cum știți,

Crăciunul și Anul Nou bat la ușă iar atunci un tată de familie are totdeauna multe cheltuieli și ar fi dorința mea cea mai fierbinte să mă pot consacra începutului noului an fără grija imaginilor românești.

Cu deosebită stimă

Emil Volkers

București Nov(embrie) 1867

(Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, dosar 77/1867, f. 108, 108 verso)

ANEXA 4

Palatul din București, 6/18 Iunie 1868

Domnului Magnus Herrmann, Berlin

Prin prezenta vă rugăm să binevoiți a efectua următoarele plăți în contul nostru

Către dl. E. Volkers, Düsseldorf, Werhahn 34 680

(Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, dosar 86/1868, f. 18)

ANEXA 5

A. E. Zehender & Co.

Bucarest le 8/20 Octobre 1873

L'Administration de la Cour de S. A. Monseigneur Charles I de Roumanie

Somme	Echéance	Tirés	Place	Cours	P(ia)stres nouv(eaux)
100	paiement	à Mr. Emil Volkers peintre à Dusseldorf	Berlin	3.78	378

A. E. Zehender

(Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Casa Regală, dosar 38/1873, f. 34)

Fig. 1. Emil Volkers, *Amazona*, semnat și datat stg. jos cu roșu „E. Volkers. 1862”, ulei pe pânză, 430 × 370 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 2. Emil Volkers, *Diana*, semnat și datat stg. jos cu brun: „E. Volkers. 1862”, ulei pe pânză, 470 × 390 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 3. Emil Volkers, *Arăut ținând un cal de căpăstru*, semnat și datat stg. jos cu negru: „E. Volkers. 1868”, ulei pe pânză, 510 × 615 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 4. Emil Volkers, *Calul Prințului Carol*, semnat datat și localizat, stg. jos cu brun: „E. Volkers, 1867, Bucurest”, ulei pe pânză, 545 × 730 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 5. Emil Volkers, *Militar călare (Domnitorul Carol I)*, semnat și datat stg. jos cu brun: „E. Volkers. 1870”, ulei pe pânză, 465 × 605 mm, MNAR.

Fig. 6. Imprimeria Bredenbach&Co., Düsseldorf, *Carol I*, semnat și datat, litografiat stg. jos, în cadru: „Emil Volkers, 1869”, cromolitografie pe hârtie lipită pe hârtie, 468 × 562 mm, MMN, Colecția Stampe.

Fig. 7. Emil Volkers, *Carol I călare*, semnat și datat dr. jos cu brun: „E. Volkers. '80”, acuarelă pe carton, 465 × 580 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 8. Emil Volkers, *Carol I și călăreții*, semnat și datat stg. jos este cu negru: „E. Volkers, 1877”, 950 × 1250 mm, MMN, Colecția Stampe.

Fig. 9. Emil Volkers, *Intrarea Prințului Carol în țară*, semnat și datat dr. jos cu brun:
„E Volkers 1871”, ulei pe pânză; 550 × 102,5 mm, MNAR.

Fig. 10. Emil Volkers, *Vizita Regelui Carol prin țară*, semnat și datat stg. jos cu brun:
„Emil Volkers 1869”, ulei pe pânză; 780 × 142 mm, MNAR.

Fig. 11. Imprimeria Bredenbach&Co., Düsseldorf, *Manevrele de toamnă ale armatei române, 1874, Buzău, 1875*, cromolitografie pe hârtie, 660 × 915 mm, MMN, Colecția Stampe.

Fig. 12. Emil Volkers, *Vânătoare regală*, semnat și datat stg. jos cu brun: „E. Volkers 1878”, ulei pe pânză, 750 × 142 mm, MNAR.

Fig. 13. Emil Volkers, *Carol I în timpul războiului*, semnat și datat stg. jos cu brun:
„E.Volkers 1879”, ulei pe pânză, 750 × 1110 mm, MNAR.

Fig. 14. Emil Volkers, *Popas pe câmp*, semnat și datat stg. jos este cu negru: „E. Volkers, 1869”, ulei pe pânză, 410 × 615 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 15. Emil Volkers, *Halta de poștalion*, semnat și datat dr. jos este cu negru: „E. Volkers, 1869”, ulei pe pânză, 370 × 560 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 16. Emil Volkers, *Arnăuți călare*, semnat și datat dr. jos este cu negru: „E. Volkers, 1870” ulei pe pânză, 290 × 400 mm, MNP.
Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 17. Emil Volkers, *Țărancă pe cal*, semnat și datat dr. jos este cu negru: „E. Volkers, 1870”, ulei pe pânză, 285 × 405 mm, MNP. Fotografie: Daniel Angelescu, fotograful oficial al Casei regale a României.

Fig. 18. Emil Volkers, *La drum*, semnat și datat dr. jos cu brun: „Emil Volkers 1870”, ulei pe pânză; 735 × 1410 mm, MNAR.

„CERCETĂTORUL” ÎN ATENȚIA SECURITĂȚII: G. OPRESCU ÎN ARHIVELE C.N.S.A.S.

de IOANA APOSTOL

Abstract: *As the leading figure of Romanian art historiography in the 1950s–1960s, G. Oprescu’s institutional and scientific contributions proved to be instrumental in the development of this academic field. Because of his influence and due to the positions he held within the artistic establishment, Oprescu was surveyed and monitored by the secret police – the Securitate. Oprescu was suspected of deliberately harboring at the Institute of Art History researchers that were branded as “enemies of the state”. He was also reported to be rejecting historical materialism and promoting a politically disengaged type of research. Ultimately, after years of surveillance, Oprescu’s informative file was closed, with the conclusion that the professor was not guilty of any wrongdoings, but merely too stubborn to be ideologically disciplined.*

Keywords: G. Oprescu, the Institute of Art History, The Romanian Academy, Securitate, secret police files, surveillance, People’s Republic of Romania, communist regime.

Figură marcantă a istoriografiei românești de artă, fondator al Institutului de Istoria Artei, profesor pentru o generație de străluciți specialiști precum Remus Niculescu, Teodora Voinescu, Theodor Enescu, Ion Frunzetti, Radu Bogdan și Radu Ionescu, G. Oprescu¹ (1881–1969) rămâne, cu toate acestea, o personalitate neglijată de cercetătorii istoriei contemporane².

Născut într-o familie modestă din Câmpulung Muscel, crescut de mamă și bunică, G. Oprescu s-a mutat la București pentru studiile secundare pe care le-a urmat la liceul Matei Basarab. Din această perioadă datează prietenia sa de-o viață cu Constantin Ionescu-Mihăești, în casa căruia a trăit și unde a luat primele contacte cu artel³. Cariera sa începe după absolvirea, în 1904, a Facultății de Litere și Filosofie din cadrul Universității din București, când intră în învățământul secundar, ca profesor de limba și literatura franceză la liceele din Giurgiu și Turnu-Severin. În anul 1919 devine conferențiar de limba și literatura franceză la Facultatea de Litere și Filosofie din cadrul Universității din Cluj⁴, post pe care îl va ocupa până în 1923, când este detașat la Liga Națiunilor, ca secretar al Comisiei Internaționale de Cooperare Intelectuală (C.I.C.I.). Aici a lucrat sub directa subordonare a președinților Henri Bergson, Hendrik Lorentz și Gilbert Murray. Admiterea în corpul universitarilor bucureșteni are loc în anul 1931, după obținerea prin concurs a postului

¹ Gheorghe Oprescu s-a semnat întotdeauna „G. Oprescu” iar în breasla istoricilor de artă este cunoscut drept George Oprescu. De aceea, de acum înainte, voi folosi formula preferată de autor, adică „G. Oprescu”.

² În ciuda vastului material documentar și a potențialului temei, stadiul actual al cercetării este incipient. Cele câteva lucrări ce alcătuiesc literatura secundară privitoare la activitatea lui G. Oprescu sunt în principal texte omagiale scrise înainte de 1990, cărora li se adaugă câteva studii istoriografice despre istoria artei în România: Radu Ionescu, *Catalogul desenelor românești. Muzeul de Artă. Donația G. Oprescu*, București, Editura Academiei Române, 1965; Id., *The Professor George Oprescu Collection* în “Plural Magazine”, nr. 21, 2004; Id., Gabriela Dumitrescu, *Centenar George Oprescu: 1881–1969*, București, Editura Academiei R.S.R., 1981; Remus Niculescu, Elena Niculescu, *Omăgiu lui G. Oprescu: Expoziție de gravuri, desene, documente*, București, Editura Academiei R.S.R., 1971; Mircea Popescu, *Omăgiu lui George Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 de ani*, București, Editura Academiei Republicii Populare România, 1961; Id., *Georges Oprescu, fondateur de l’école roumaine d’histoire de l’art* în RRHA, Tome XIX, 1982; Id., Tudor Vianu, *Omăgiu lui George Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 de ani*, București, Editura Academiei Republicii Populare România, 1961; Al. Dima, Mircea Popescu (coord.), *Istoria științelor în România. Știința literaturii. Istoriografia de artă*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979; Vlad Țoca, *Art Historical Discourse in Romania 1919–1947*, Budapeșt, 2011.

³ Radu Ionescu, Gabriela Dumitrescu, *op. cit.*, p. 7.

⁴ Arhivele Naționale Cluj, Fond Universitatea din Cluj, dosar 58, f. 190.

de conferențiar la Facultatea de Litere și Filosofie, unde ocupă catedrele de istoria civilizației franceze⁵ și de istoria artei⁶. În anul 1946, timp de câteva luni, a fost decanul Facultății de Litere⁷, după care între 1948–1950 a fost profesor la Facultatea de Arhivistică, Muzeografie și Biblioteconomie și apoi, în 1950–1951 și 1958–1965, la catedra de istoria artei a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”⁸.

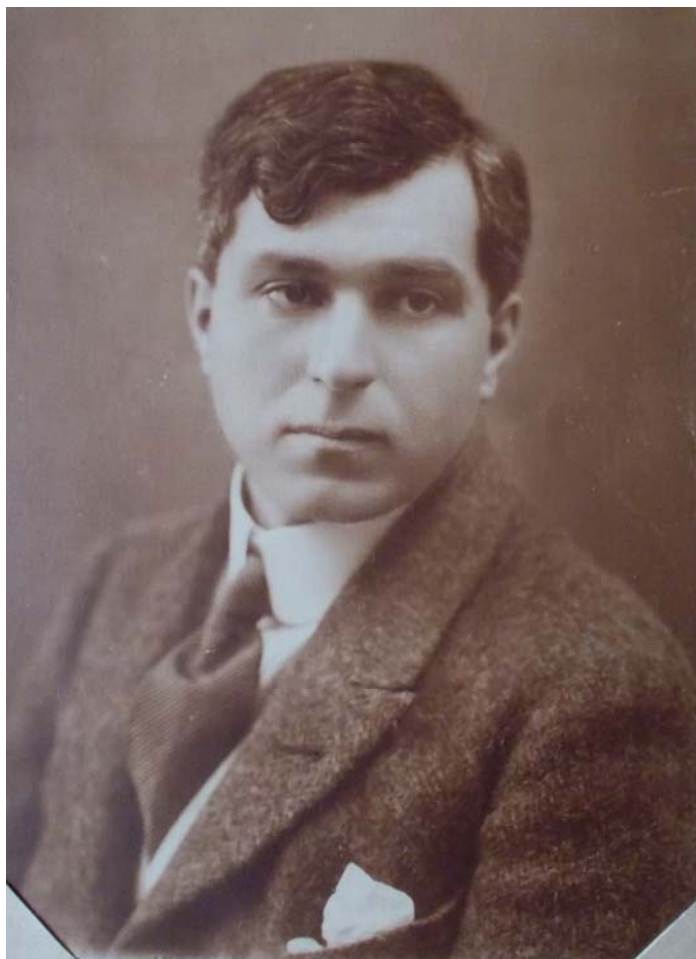

Fig. 1. G. Oprescu, c. 1910, Biblioteca Academiei Române (B.A.R.).

G. Oprescu a fost un autor prolific, lucrările sale – studii, monografii de artiști și sinteze – cuprind peste 100 de titluri, multe fiind apariții inedite pentru istoriografia românească de artă. Istoricul a fost preocupat în egală măsură de arta românească și de cea europeană. Contribuțiile istoriografice ale lui G. Oprescu au fost dublate de activitatea muzeografică desfășurată ca director al Muzeului „Toma Stelian” și, după 1948, ca organizator al Muzeului de Artă al Republicii Populare Române și director al Galeriei de Artă Universală din cadrul aceluiași muzeu. Consacrarea profesională postbelică a lui G. Oprescu a venit după înființarea Institutului de Istoria Artei, unde a coordonat activitatea multor cercetători valoroși și publicarea unor lucrări ce încă se mai găsesc în bibliografiile fundamentale ale cursurilor de istoria artei de astăzi. Institutul de Istoria Artei a fost înființat în 1941, în cadrul Facultății de Litere⁹, restructurat și trecut în subordinea Academiei R.P.R. în 1948¹⁰. Relația lui G. Oprescu cu operele de artă nu s-a limitat doar la

⁵ Adina Berciu-Drăghicescu, *Facultatea de Litere a Universității din București: 150 de ani de învățământ filologic românesc 1863–2013. Tradiție și valoare*, Partea I, București, 2013, p. 41.

⁶ *Ibid.*, p. 106.

⁷ Ead., *op. cit.*, Partea a II-a, p. 870.

⁸ Arhiva Universității Naționale de Artă (U.N.A.) d. 1950–1952/Decizii 2 f. 9, f. 161; id., d. 1958–1962–1965/Decizii 1; id., d. 1959–1960/Decizii f.f. (file nenumerotate).

⁹ Serviciul Municipal București Arhivele Naționale (S.M.B.A.N.), *Fond Universitatea București–Facultatea de Litere*, d. 297/1933–1948, f. 73–75 și f. 85–96.

¹⁰ „Monitorul Oficial”, nr. 302, 28 decembrie 1948, p. 10390–10400.

preocupările sale academice, istoricul fiind, de asemenea, și un colecționar pasionat. De-a lungul vieții a alcătuit o colecție de artă impresionantă de peste 10 000 de piese: desene și gravuri, tablouri, sculpturi și obiecte de artă aplicată, toate donate Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române¹¹.

Securitatea: evidențe, verificări și acțiuni informative

În ochii Securității, biografia lui G. Oprescu îl plasa pe profesor în categoria suspectilor. El apare în documentele acestei instituții ca un potențial dușman al regimului, ce urma să fie ținut sub observație. Trebuie spus din capul locului că dosarul său de Securitate nu documentează sau probează comiterea unor încălcări propriu-zise ale legii, ci adună între copertile sale dovezi ale delictului de opinie și informații cu caracter compromițător¹². De altfel, dosarele de Securitate, cu multiplii autori, editate și cenzurate de arhiviștii și ofițerii Securității, au puternice dimensiuni retorice și determinări birocratice și, de aceea, trebuie citite critic¹³. Creatorii acestor documente prezintă de multe ori „realități alternative”, construite pe baza unor evenimente și fapte răstălmăcite în așa fel încât să servească drept motivație pentru exercitarea puterii statului împotriva cetățenilor săi. Apar înscenări, infracțiuni și comploturi imaginare, care sunt folosite drept pretext pentru justificarea măsurilor, pedepselor și torturilor care altfel ar fi încălcat orice standard juridic sau etic¹⁴. În 1965, cartoteca evidenței generale a Securității Statului, cuprindea circa 7 000 000 de cetățeni¹⁵. Aceștia nu erau ținuți în evidență din cauza antecedentelor lor penale, ci din cauza celor ideologice. Altfel spus, nu comportamentul infracțional îl făcea pe suspect îndeajuns de periculos pentru a fi trecut în evidență și urmărit, ci biografia sa. Scopul Securității era identificarea potențialilor opozanți ai regimului iar asta presupunea monitorizarea unor întregi categorii de persoane, precum foști lideri politici, simpatizanți ai vechiului regim, oameni cu rude în afara țării. Dosarele erau deschise indiferent dacă o infracțiune fusese sau nu comisă și aveau menirea de a-i caracteriza pe urmăriți din toate punctele de vedere: originea și starea socială, apartenența politică și intelectuală, comportamentul, cercul de rude și prieteni¹⁶. Motivele pentru deschiderea dosarului erau numeroase și vizau deviaționismul ideologic, spionajul, agitația, „comentarii ostile la adresa politicii de stat”, legionarismul, apartenența la francmasonerie, legături cu diplomați străini, intenția de a părăsi definitiv țara¹⁷. G. Oprescu a fost urmărit pentru „manifestări dușmănoase la adresa regimului”, sprijinirea în Institutul de Istoria Artei a unor cercetători cu dosare necorespunzătoare, eludarea tezelor marxiste în lucrările sale științifice, activitatea din cadrul asociațiilor Româno-Olandeze, Amicii S.U.A. și de la Institutul Francez¹⁸. Teodora Voinescu și Mihai Berza erau suspectați de activitate dușmănoasă¹⁹ iar Radu Bogdan de discuții dușmănoase și relații cu diplomați străini²⁰. Ion Frunzetti era luat în vizor din cauza trecutului său legionar²¹, Ionel Jianu din cauza originii sociale mic burgheze, a studiilor la Paris, a orientării artistice cosmopolite, a abaterilor de la discursul realist-socialist și a fratelui său stabilit în America²². La fel, Amelia Pavel era suspectă din pricina rudelor din străinătate, fiului stabilit în Canada și

¹¹ Alin Ciupală, *Testamentul academicianului George Oprescu, întemeietorul Institutului de Istoria Artei al Academiei Române* în SCIA, AP, Tomul 4 (48), 2014; Remus Niculescu, Elena Niculescu, *op. cit.*, p. 7.

¹² După cum arată Cristina Vădulescu în *Police Aesthetics. Literature, Film, and the Secret Police in Soviet Times*, Stanford, 2010, dosarele de Securitate sunt mărturie ale aplicării discursului statului totalitar și nu trebuie să fie înțelese ca fiind depozitare obiective ale unor fapte, evenimente și date, care adunate și coroborate cu informații din alte surse duc în mod inexorabil la reconstituirea trecutului (p. 13). Avertismentul este formulat și de Gabriel Andreescu în *Cărturari, opozanți și documente. Manipularea Arhivei Securității*, Iași, 2013, care recomandă prudență în folosirea Arhivei Securității și rezerve vizavi de „stabilirea unei concluzii pe baza unui singur document” (p. 30).

¹³ Cristina Vădulescu, *Police Aesthetics...*, p. 14.

¹⁴ *Ibid.*, p. 7.

¹⁵ Cristina Anisescu, *Evidențele și arhivele Securității* în Cristina Anisescu, Mirela Matiu, Silviu B. Moldovan, „Partiturile” *Securității. Directive, ordine, instrucțiuni (1947–1987)*, București, Editura Nemira, 2007, p. 52.

¹⁶ Cristina Vădulescu, *Arresting Biographies: The Secret Police File in the Soviet Union and Romania* în „Comparative Literature”, 56, no. 3, 2004, p. 244–246.

¹⁷ Monica Enache, *Coborâri în subteran. Câteva cazuri de critici de artă și artiști plastici în arhivele Securității* în „Caietele CNSAS”, nr. 15, 2015, p. 312 și p. 322.

¹⁸ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 3–7.

¹⁹ *Ibid.*, f. 34–37.

²⁰ *Id.*, dosar 310551, vol. 1, f. 2–3.

²¹ *Id.*, dosar 257937, vol. 2, f. 1.

²² *Id.*, dosar 258981, f. 1–2.

legăturilor cu diverși diplomați vest-germani²³. Lista poate continua, iar consultarea hotărârilor de deschidere a dosarelor va arăta că biografia oricui putea oferi Securității pretexte pentru urmărire. Chiar și celor mai fideli colaboratori ai organelor de Securitate li se puteau găsi oricând motive de urmărire, supraveghere și șantaj, dacă într-un fel sau altul nu mai corespundeau din punct de vedere ideologic sau informativ.

În articolul său despre artiști și critici de artă în arhivele Securității, Monica Enache urmărește relația acestora cu Securitatea, tipurile de colaborare și motivațiile ce au stat la baza lor. Se oprește și asupra dosarului de urmărit al lui G. Oprescu și evidențiază particularitatea cazului său, în care toate tentativele „aparaturii de partid de a-l încorpora și a-l alinia doctrinar au eșuat lamentabil”²⁴. Cercetătoarea punctează un aspect esențial din relația lui Oprescu cu statul comunist și organele sale represive: faptul că profesorul i-a protejat și acoperit pe cercetătorii Institutului care erau etichetați drept „elemente dușmănoase”: Remus Niculescu, Theodor Enescu și Teodora Voinescu²⁵. Însă nu a fost vorba doar de aceștia trei. În anii 1950–1960, G. Oprescu a primit în Institutul de Istoria Artei mulți alți cercetători cu dosare proaste, cum au fost Mihai Berza²⁶, Alexandru Paleologu²⁷, Cornelia Pillat²⁸, Emil Lăzărescu²⁹, Barbu Brezianu³⁰, Constantin Joja, Pavel Chihaia, Harry Brauner³¹.

Dosarul de Securitate al lui G. Oprescu se păstrează în arhivele C.N.S.A.S. în două volume ce conțin 303 file, cuprinzând 126 de informări, hotărâri și rapoarte redactate pe parcursul acțiunilor de verificare și informative. Principalele metode de obținere a informațiilor au fost sursele oficiale, supravegherea prin informatori și controlul corespondenței. Lucrătorii Securității au desfășurat investigații la domiciliul lui G. Oprescu și printre vecini, de unde au obținut o serie de date privitoare la stilul de viață și la rutina de zi cu zi a profesorului. Deși rapoartele Securității oferă anumite detalii necunoscute anterior despre G. Oprescu, informațiile sunt în mare parte succinte, lacunare și uneori inexacte. Așa cum se găsește astăzi în arhiva C.N.S.A.S., dosarul G. Oprescu pare la prima vedere o înșiruire fără cap și fără coadă a unor file neordonate cronologic: planuri de măsuri, hotărâri, note, verificări, informări, corespondență interceptată, referate, fragmente din lucrări publicate. Acestea sunt documentele obținute și produse de Securitate pentru acțiunile desfășurate asupra lui G. Oprescu. Pentru a înțelege mai bine cum s-au derulat aceste acțiuni, mai întâi de verificare, apoi informativă, inițial o acțiune de grup, în cele din urmă una individuală, am ales să fac o citire cronologică a documentelor din dosar, trasând astfel un fir narativ al urmăririi lui G. Oprescu.

G. Oprescu și diplomații străini în atenția serviciilor de informații (1942–1953)

Dosarul lui G. Oprescu conține documente datând din anii 1942–1967. Primele verificări ale profesorului au fost făcute de Siguranță și au fost continuate, după 1948, de Securitate. În ianuarie 1957 a fost deschis dosarul de verificare „Cercetătorii” pentru G. Oprescu, Teodora Voinescu și Mihai Berza iar în februarie 1960 a început acțiunea informativă de grup, care s-a încheiat șapte luni mai târziu, în octombrie 1960. Aceasta a fost urmată, din decembrie 1960, de acțiunea individuală informativă „Cercetătorul”, care s-a desfășurat până în septembrie 1962. Dosarul a fost clasat în decembrie 1962 dar G. Oprescu rămâne în evidența „elementelor dușmănoase” până în mai 1966, când este trecut în evidență pasivă.

²³ Id., dosar 258905, vol. 2, f. 2–6 și Fond Rețea, dosar 390330, vol. 1, f. 1–4.

²⁴ Monica Enache, *op. cit.*, f. 322.

²⁵ *Ibid.*, p. 322–323.

²⁶ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, f. 3–12; Cornelia Pillat, *Ofrande. Memorii* (ed.: Monica Pillat), București, 2011, p. 86. Mihai Berza era urmărit în acțiunea informativă „Cercetătorii”, împreună cu G. Oprescu și Teodora Voinescu, fiind fiu de moșier și ginere al lui Alexandru Tzigara-Samurcaș; fusese dat afară din Institutul de Istorie pentru că a fost secretarul al lui George Brătianu.

²⁷ Id., dosar 205, vol. 3, f. 53. Alexandru Paleologu a fost angajat la Institutul de Istoria Artei în 1956, după ieșirea din clandestinitate. Mai târziu, după condamnarea în procesul Noica–Pillat și grațierea din 1964 a fost reîncadrat în Institut de către Oprescu.

²⁸ Cornelia Pillat, *op. cit.*, p. 38, p. 41–50, p. 86, p. 305. Tatăl său, Gheorghe Ene-Filipescu, social-democrat, a fost deținut politic și a decedat în închisoarea de la Târgu Ocna. Soțul său, Dinu Pillat, a fost condamnat în procesul intelectualilor din 1960. Cornelia Pillat a fost angajată la Institut în 1954–56 iar după eliberarea lui Dinu Pillat, reîncadrată în 1965.

²⁹ *Ibid.*, p. 87; Stelian Tănase, *op. cit.*, p. 222. Emil Lăzărescu a fost condamnat în procesul Maniu și închis la Pitești pentru că fusese în serviciul cifrului secret în guvernul Rădescu. Fratele său, Alexandru Lăzărescu, a fost condamnat în lotul Noica–Pillat.

³⁰ Cornelia Pillat, *op. cit.*, p. 87. Barbu Brezianu, dat afară din magistratură și trimis la Canalul Dunăre–Marea Neagră, a fost primit în Institut de Oprescu, la recomandarea lui Jean Al. Steriadi.

³¹ *Ibid.*, f. 89: Harry Brauner a fost și el primit în Institutul de Istoria Artei după doisprezece ani de închisoare.

G. Oprescu apare în atenția serviciilor de informații încă din anul 1942, de pe vremea Siguranței Statului (S.S.I.), care a întocmit un referat privitor la relațiile sale cu diplomați străini³². Verificările lui Oprescu au fost prilejuate de cererile sale de ieșire din țară, soluționate favorabil³³. Într-o notă din 25 iunie 1943, Siguranța semnală contactele lui Oprescu cu politicieni și diplomați străini. Profesorul era verificat prin sursele „H” și „Monique”, care informau cu privire la întâlnirea lui Oprescu cu lordul Lloyd³⁴, pe care l-a primit în 1939 la Facultatea de Litere și discuțiile din 1941–1942 purtate cu Jacques Truelle, ambasadorul Franței la București, ce aveau ca obiectiv „completarea programului expansiunii culturale franceze în România”³⁵. „Monique” spunea că Oprescu i-a transmis ambasadorului că „foarte mulți profesori români sunt gata să intre în acțiunea propagandistică franceză din România, dar că sunt reținuți pentru moment de teama de a nu cădea victimele gestapoului german”³⁶. Aceste informații, preluate mai târziu de ofițerii Securității din Arhiva Siguranței, vor fi reproduse în multe dintre fișele personale și în motivările urmăririlor de mai târziu. Relația lui Oprescu cu diplomați francezi și englezi, vizitele sale la ambasade occidentale din București și simpatiile pro-occidentale vor fi, în primii ani ai supravegherii, principalul punct de interes al Securității.

Fig. 2. D. Brătianu, Jules Destrée, D. Montenac, Emil Panaitescu, Constantin Ionescu-Mihăești, Gheorghe Balș, G. Oprescu, Acropole, 25 octombrie 1931, B.A.R.

Din decembrie 1948 până în iulie 1956, verificările începute de Siguranța Statului au fost continuate de Direcția Generală a Securității Poporului (D.G.S.P.). Interesul în ceea ce-l privea pe Oprescu viza, în

³² A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 163.

³³ *Ibid.*, f. 159–160, f. 162. În 1942, S.S.I. dă undă verde D.G.P. pentru plecarea lui Oprescu în Italia, iar în 1943 plecarea în Elveția.

³⁴ Președintele British Council, politician britanic, membru al Partidului Conservator.

³⁵ *Ibid.*, f. 159, f. 161.

³⁶ *Ibid.*, f. 159.

continuare, relația sa cu politicieni, diplomați și intelectuali străini. Atrăgeau atenția poziția ocupată de profesor la Liga Națiunilor, legăturile sale de la U.N.E.S.C.O., vizitele făcute Oficiului de Informații Britanic din București, Legației Franței și Institutului Francez, biroului american de presă și Bibliotecii anglo-americe, implicarea sa în Asociația Româno-Olandeză și Asociația Amicii Statelor Unite. Informațiile erau obținute din investigațiile lucrătorilor M.A.I., din interceptarea corespondenței și prin intermediul surselor, adică din notele date de informatorii recrutați de ofițerii Securității. Pentru că informatorii proveneau mai ales din branșa cercetătorilor din domeniul artei, notele date de aceștia priveau în primul rând activitatea lui G. Oprescu ca istoric de artă și director al Institutului de Istoria Artei. În această etapă a verificării, informațiile au fost obținute de la șase surse: Geta Weissmann, Annie și Nora Samuelli și informatori care semna cu nume conspirative: „Anton”, care era Petru Comarnescu³⁷, „Silviu”, pseudonim sub care semna Heinz Stănescu³⁸, și „Leolea”³⁹.

În intervalul noiembrie 1948–ianuarie 1950, Securitatea a desfășurat o serie de verificări provocate de interceptarea unei scrisori trimise profesorului de către Gilbert Murray, ultimul președinte C.I.C.I. (Comisia Internațională pentru Cooperare Intelectuală de la Liga Națiunilor) prin intermediul lui John Bennett, șeful Oficiului de Informații Britanic din București⁴⁰. Lucrătorul Securității, N.A., redactează în 18 noiembrie o notă în care rezumă conținutul scrisorii și subliniază că a fost transmisă prin intermediul lui Bennett: „Semnalăm acestea, pentru a arăta că unii membrii a-i (sic) Legației Britanice transmit corespondența particularilor”⁴¹. Scrisoarea, datată 8 noiembrie 1948, este tradusă și transcrisă de lucrătorii Securității, cu foarte multe greșeli și inexactități: „Murrae” (sic) îi transmite lui Oprescu că ar dori să corespundă mai des cu el, dar „este lucru greu în timpul acestea (sic)”. Este dezamăgit că proiectul cooperării intelectuale a eșuat și crede că U.N.E.S.C.O. nu îl va putea continua: „UNESCO nu prea pare să facă ceva. Cred că la fel ca și vechiul C.I.C. (sic) a început prin a fi prea ambițios”⁴². Ca urmare a acestei interceptări, în 3 ianuarie 1949 este trimisă o adresă către Direcția a II-a, contrasabotaj, în care se cere demararea de „investigații discrete asupra prof. Universitar OPRESCU Gh. Interesează: situația materială și familială (sic), relații, activitate”⁴³.

³⁷ Pentru o analiză a colaborării lui Petru Comarnescu cu Securitatea poate fi consultat Lucian Boia, *Dosarele secrete ale agentului Anton: Petru Comarnescu în arhivele Securității*, București, 2014.

³⁸ Indicii despre adevărata identitate a agentului „Silviu” pot fi reperate chiar în notele informative furnizate de acesta. El a fost folosit în intervalul 1954–1956 în acțiuni informative desfășurate asupra unor cercetători de la Institutul de Istoria Artei. În dosarul lui Oprescu, „Silviu” apare cu șase note din care reiese că lucra în cadrul departamentului de artă feudală (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, f. 133–134, 138, 141–145). Un alt dosar în care agentul figurează cu mai multă proeminență este cel al acțiunii informative îndreptate asupra lui Mihai Berza, iar spre deosebire de dosarul „Cercetătorului”, cel al „Istoricului”/ Mihai Berza conține informații esențiale pentru deconspirarea informatorului (a se vedea A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 2295, 2 vol. și Ioan Opreș, *Istoricii și Securitatea*, vol. 1, București, 2004, p. 519–585). Episodul care elucidează fără umbră de îndoială identitatea agentului s-a petrecut în mai 1955, când „Silviu” a fost criticat în cadrul colectivului de artă medievală pentru studiul său despre monumentele Iașului, din care Berza, Teodora Voinescu și Dumitru Năstase îi cereau să scoată „pasajul despre obeliscul leilor, interpretat ca «recunoștință» a poporului român pentru cel rus, «cu ocazia Regulamentului Organic»”. Consultând S.C.I.A., anul II, nr. 3–4, iulie–decembrie 1955, aflăm că autorul articolului cu pricina, *Călători străini din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea despre monumentele de artă ale orașului Iași*, p. 324–338, era Heinz Stănescu. Cercetarea dosarului său de rețea confirmă faptul că Stănescu era unul și același cu „Silviu” și că, lucrând cu jumătate de normă la Institutul de Istoria Artei, fusese „dirijat asupra unor elemente suspecte cum ar fi VOINESCU TEODORA și acad. OPRESCU GHE.” (A.C.N.S.A.S., Fond Rețea, 48661, f. 111–112).

Despre Heinz Stănescu au mai scris Adrian Nicolae Petcu și Denisa Bodeanu în *Contribuții la întocmirea unui dicționar al ofițerilor de Securitate (problema culte-secte)* publicat în Caietele CNSAS, Anul II, nr. 1(3)/2009, p. 56–59 și William Totok, *Freud – cu voie de la poliția politică sau Rolul fostului ofițer de Securitate Heinz Stănescu* în <<http://www.dw.com/ro/freud-cu-voie-de-la-poli%C5%A3ia-politic%C4%83-sau-rolul-fostului-ofi%C5%A3er-de-securitate-heinz-st%C4%83nescu/a-6363069>>, însă infiltrarea sa ca agent în Institutul de Istoria Artei nu a fost cunoscută până acum. Contribuțiile mai sus-amintite descriu spectaculosul parcurs de viață al lui Heinz Stănescu (n. Rottenberg): fost comunist ilegalist, a fost încadrat în 1948 ca ofițer de Securitate, din rândurile căreia a fost exclus în 1952 din cauza orientării sale sexuale și trimis, timp de un an, în colonia de muncă Bicaz. Atunci a fost recrutat ca informator, luându-și numele conspirativ „Abrud”. Apoi, din 1953, datorită pregătirii filologice, a fost angajat ca asistent la Catedra de limbă și literatură germană a Facultății de Litere din București. Pe lângă Institutul de Istoria Artei, Heinz Stănescu a mai fost folosit ca informator și la Facultatea de Litere, semnând cu numele „Silviu”, și „Traian”. A activat în cercuri de universitari, cercetători și scriitori până în 1976, când a fugit în R.F.G. A furnizat informații inclusiv despre scriitorii timișoreni din *Grupul de Acțiune Banat*.

³⁹ *Ibid.*, f. 167. „Leolea” pare să fi fost ori vecin cu Oprescu în str. Dr. Clunet, ori chiar investigatorul Securității care folosea un nume conspirativ.

⁴⁰ *Ibid.*, vol. 2, f. 12.

⁴¹ *Ibid.*, f. 9.

⁴² *Ibid.*, f. 11.

⁴³ *Ibid.*, f. 8.

Drept răspuns, N. Mavru, lucrător al Securității, redactează o notă despre Oprescu: profesor universitar, pensionat în 1949 împotriva voinței sale, director al Muzeului „Toma Stelian”. „Trăiește din salariul de director și pensia de Prof. univ. Este încadrat în regimul democrat de azi, făcând parte din Sindicatul Prof. Univ. și P.N.P. Om ursuz, cu toane. [...] Legături de prietenie nu are între foștii colegi de facultate, decât relații de serviciu. Prieten intim cu D-l Bogdan⁴⁴ din Ministerul Artelor, care lucrează la etj. VII”⁴⁵. Mavru recomandă supravegherea locuinței din str. Dr. Clunet⁴⁶. Indicii cu privire la această supraveghere nu au fost găsite în dosar iar până la sfârșitul anului 1949 mai este atașat un singur document privitor la Oprescu. Este vorba despre referatul Getei Weissmann, datat 19 decembrie⁴⁷. Weissmann reproduce câteva informații aflate de la menajera lui G. Oprescu, potrivit căreia pentru a-și salva casa, profesorul a donat-o statului ca muzeu. De asemenea, acesta primește reviste și ziare străine iar „sub celălalt regim Profesorul era omul palatului și [...] la el acasă venea (sic) Ciuntu⁴⁸ și Săvel (sic) Rădulescu”⁴⁹. Nota se încheie cu o recomandare: „Aceste înșiruiți le știu dela menajera D^{lui} Profesor Oprescu. Ea este de părere că ar trebui ca cineva care cunoaște bine limba engleză germană, franceză să vină în lipsa D^{lui} Profesor, ca să facă o cercetare”⁵⁰. Nota este însoțită de indicația olografă a ofițerului: „verificare și exploatare”.

Fig. 3. Regina Maria, G. Oprescu, Ștefan Popescu, Savel Rădulescu la Expoziția artei daneze de la Muzeul „Toma Stelian”, 1936, B.A.R.

În aprilie 1950, mergând pe firul sugerat în notele lui N. Mavru și Weissmann, D.G.S.P. trimite Direcției Securității Capitalei (D.S.C.) spre verificare și exploatare o scurtă notă biografică în care sunt reluate informațiile obținute anterior și în care este propusă supravegherea lui Oprescu „printr’un om de

⁴⁴ Nu știm dacă „D-l Bogdan” era chiar Radu Bogdan. Potrivit dosarului său de Securitate, în 1948 era angajat în Ministerul Artelor (Id., dosar 310551, f. 80).

⁴⁵ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 2, f. 6.

⁴⁶ *Ibid.*, f. 7.

⁴⁷ *Ibid.*, vol. 1, f. 154.

⁴⁸ Edmond Ciuntu, diplomat român, fost secretar al lui Nicolae Titulescu, ministru plenipotențiar la Moscova.

⁴⁹ Savel Rădulescu, diplomat român, subsecretar în Ministerul Afacerilor Externe, președinte al Comisiei Române pentru Aplicarea Armistițiului.

⁵⁰ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 154.

specialitate, cel mai nimerit poate fi chiar Bogdan”⁵¹. Dacă într-adevăr notele se referă la Radu Bogdan, propunerea nu a fost niciodată aprobată, în dosarul lui Bogdan negăsindu-se nici un indiciu care să arate că ar fi existat măcar o încercare de racolare a sa pentru furnizarea de informații despre G. Oprescu. Tot în aprilie 1950 sunt efectuate investigații în cartierul lui Oprescu, în urma cărora slt. Tarangoiu de la D.S.C. redactează un referat din care rezultă că profesorul, a fost membru în Partidul Conservator și apoi în P.N.L., și că în anul 1946 Oprescu a fost profesorul fostului rege Mihai și avea legături cu Generalul Urdăreanu și alții din Palatul Regal⁵². Până în momentul de față aceste informații rămân neconfirmate, fiind posibil ca ele să fie doar zvonuri care circulau printre vecini.

Timp de mai mult de doi ani, supravegherea lui G. Oprescu pare să fi fost sistată, dosarul său nepăstrând nici o urmă a vreunei acțiuni a Securității care să-l vizeze. Însă, în noiembrie 1952, profesorul intră din nou în vizorul organelor Securității, exact ca în 1948, după interceptarea corespondenței: o carte poștală expediată de Oprescu Institutului de Cercetări Biografice din New-York în care comunica acceptarea publicării biografiei sale în culegerea ce urma să fie editată. D.G.S.S. trimite Direcției Regionale a Securității București o cerere de identificare a „numitului Oprescu” și de trecere a sa în evidență, în cazul în care vor apărea elemente suspecte: „Se va căuta a se stabili pe linie informativă despre ce fel de lucrare este vorba și despre ce fel de date biografice. În acest scop trebuie cunoscută ce fel de activitate desfășoară cel în cauză, la ce institut, legături, etc”⁵³. Urmările acestei solicitări vin în decembrie 1952, sub forma unei note în care Maiorul de Securitate Dinescu și Lt. Maj. de Securitate Iavorschi prezintă rezultatele investigațiilor. Sunt consemnate datele de identificare, locul și data nașterii, părinții, inclusiv tatăl „Ion” și activitatea profesională: „profesor universitar, Director de Muzeu și membru titular onorific al Academiei R.P.R.”. Este notată activitatea sa de la Liga Națiunilor: „Deasemeni a mai reeșit (sic) că între anii 1928–1931 a fost secretar al Comisiei Internaționale de cooperare dela Geneva, iar la această dată a fost lector de franceză la Universitate. Datorită funcțiilor pe care le deține cunoaște anumite secrete în domeniul artei însă nu și în alte domenii”. Ca surse de venit sunt identificate publicațiile științifice despre artă, nu sunt cunoscute persoanele din cercul său de prieteni, nu primește corespondență din străinătate, nu a fost încadrat politic în trecut și este membru sindicalist⁵⁴.

Câteva luni mai târziu, surorilor Annie și Nora Samuelli, condamnate în 1950 pentru trădare și spionaj în favoarea Marii Britanii și SUA li se cer declarații despre G. Oprescu. În 19 februarie 1953, Nora Samuelli, fostă secretară la Oficiul de Presă și Informații al S.U.A., declara că l-a cunoscut pe Oprescu pentru că acesta îl vizita pe șeful ei, Donald Dunham. Aceștia erau în relații apropiate de când profesorul supervizase elaborarea tezei de doctorat a lui Dunham despre arta decorativă românească, susținută la Facultatea de Litere a Universității din București. Nora Samuelli adăuga că Oprescu era în relații culturale cu diverși alți cetățeni englezi și americani și că, de asemenea, era membru al Societății „Amicii Statelor Unite”⁵⁵. În ziua următoare, 20 februarie 1953, Annie Samuelli semnează și ea o declarație privitoare la G. Oprescu în care scrie că l-a cunoscut în anii 1944–45, după reînființarea bibliotecii anglo-române sub auspiciile misiunii britanice, atunci când era secretara șefului Oficiului de Presă și Informații al Marii Britanii. Annie Samuelli menționează că biblioteca era dirijată de un comitet format din maiorul Porter, ca reprezentant al misiunii britanice, Nicky Chrissoveloni și profesorul Oprescu. Acesta îi vizita la Oficiul de Presă pe Ivor Porter și pe John Bennett: „El era în legături de prietenie cu Porter și Bennett și din cauza interesului pe care-l purtau aceștia în materie de cultură românească și în chestiuni artistice. Bennett care era amator de tablouri și covoare, îl consulta deseori pe prof. Oprescu în această privință”⁵⁶. Annie Samuelli își amintește că în calitate de decan al Facultății de Litere, Oprescu s-a ocupat de aducerea de cărți din Anglia pentru Biblioteca Universității, distrusă în bombardamente. După 1947, când biblioteca a fost integrată în Oficiul de Informații Britanice, profesorul Oprescu a vizitat mult mai rar biroul⁵⁷.

Prima fișă personală a lui G. Oprescu a fost elaborată în 21 mai 1953 de Slt. de Securitate Georgescu Constantin⁵⁸. În ea sunt reluate datele biografice deja știute, la care sunt adăugate informațiile strânse de

⁵¹ *Ibid.*, f. 153.

⁵² *Ibid.*, f. 149.

⁵³ *Ibid.*, f. 148.

⁵⁴ *Ibid.*, f. 166.

⁵⁵ *Ibid.*, f. 146f.

⁵⁶ *Ibid.*, f. 146v.

⁵⁷ *Ibid.*, f. 146f.

⁵⁸ *Ibid.*, f. 13–16.

lucrătorii Securității. În timpul Primului Război Mondial, Oprescu a fost prizonier în Bulgaria, fiind socotit dușman al Puterilor Centrale. După război nu s-a manifestat pe linie politică, dar este filo-francez, simpatizant al democrațiilor anglo-americane și membru în comitetul de conducere al Asociației „Prietenii Statelor Unite ale Americii”. Apar și o serie de informații neconfirmate din alte surse, potrivit cărora „la 14 mai 1938 la deschiderea expoziției gravurii și cărții germane, Oprescu a adus elogii guvernului Reichului și doctorului FABRICIUS pentru străduința depusă în acest domeniu cultural” și că „în ziua de 8 Octombrie 1944, a participat la o adunare a P.N.Ț., sub președenția D-lor LEON și GOGU CRISTESCU. Au luat cuvântul D-l. LĂPUȘNEAN, OPRESCU și CRISTESCU⁵⁹. – Toți au recomandat strângerea și întărirea cadrelor arătând P.N.Ț.-ul drept cea mai bine organizată grupare politică și criticând partidul comunist, care nu poate guverna, fiind lipsit de experiență și încercând să instaureze dictatura de care abia s’a scăpat după 4 ani de suferință”⁶⁰.

Fig. 4. Episcopul Clujului, N. Colan, ministrul Germaniei, Wilhelm Fabricius și G. Oprescu la Muzeul Toma Stelian, c. 1936, B.A.R.

Preocuparea Securității față de relațiile lui Oprescu cu diplomații străini pare să ia sfârșit în această fază. Investigatorii nu merg mai departe cu cercetările, probabil pentru că acestea nu prezentau potențial. Poate fi luată în considerare și indolența unora dintre lucrători. Cât despre elogiile aduse guvernului Reichului de către Oprescu, acestea par să țină de o zvonistică nefondată, care însă se va perpetua și va fi reprodusă sub diferite forme în notele date de informatorii lui Oprescu de mai târziu. Episodul expoziției gravurii și cărții germane surprinde probabil o cuvântare a profesorului de la un vernisaj, dar câtă vreme nu-i cunoaștem conținutul, nu ne putem pronunța. Totuși, simpatiile naziste ale lui Oprescu sunt contrazise chiar de informațiile adunate de Securitate, potrivit cărora profesorul era filo-francez și colabora cu Jacques Truelle pentru expansiunea culturală franceză în România. În plus, o mărturie directă a lui G. Oprescu face puțină lumină asupra convingerilor sale. Pe când se afla la München, în august 1938, el îi scrie prietenului său, Constantin Ionescu-Mihăești, că intenționează să viziteze expoziția artei germane, *Grosse Deutsche Kunstausstellung*. Iată ce scrie: „Am venit aici să văd două expoziții interesante, dintre care pe una, Altdorfer, nu voi mai avea de sigur ocazia s’o văd. Cea de a doua este un fel de urmare la

⁵⁹ Am păstrat grafia cu caractere majuscule a numelor proprii folosită în documentele Securității.

⁶⁰ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 16.

Entartete Kunst (*n.n., I.A. arta degenerată*), de anul trecut: cum se prezintă arta Germană purificată de «orori». Sânt curios s' o văd»⁶¹.

Urmărirea cu agenți și probarea lipsei de loialitate doctrinară (1954–1956)

În anul 1954 încep să fie dirijați primii agenți pe lângă G. Oprescu pentru adunarea de informații. Nu știm dacă interesul ofițerilor s-a mutat de la relațiile profesorului cu străinii, sau, pur și simplu, tipul de informații obținute prin agenți a făcut ca urmărirea să ia o nouă turnură. Una din ultimele informări pe tema diplomaților străini a fost făcută de agentul „Anton”/Petru Comănescu în decembrie 1954. Potrivit lui „Anton”, Oprescu nu a fost implicat în activitatea Asociației „Amicii Statelor Unite”, dar a avut legături cu Burton Y. Berry⁶² și alții din cadrul Misiunii Militare și legației S.U.A. la București, care îl consultau în chestiuni culturale. Berry era colecționar de artă⁶³. Agentul informează la rândul său cu privire la Donald Dunham, pe care Oprescu îl ajutase în perioada 1947–1948 la pregătirea tezei de doctorat. De asemenea, profesorul avea legături strânse cu Legația Franței și Institutul Francez de Înalte Studii unde era invitat mereu de Alphonse Dupront⁶⁴, Oprescu fiind pe atunci exponentul artei și culturii franceze în România⁶⁵.

În noua etapă a urmăririi, materialele informative încep să se refere mai mult la activitatea lui Oprescu ca director al Institutului de Istoria Artei, la lipsa sa de atașament față de doctrina marxistă în artă și de materialismul istoric. „Silviu”/Heinz Stănescu, cercetător la Institutul de Istoria Artei, în cadrul secției de artă feudală, oferă Securității câteva informări în care descrie derapajele ideologice ale lui Oprescu. După ședința trimestrială de 29 iunie 1954, condusă de G. Oprescu, agentul semnalează o serie de abateri politice: „s-a vorbit în spirit naționalist șovin și disprețuitor de cercetătorii maghiari de la Cluj. [...] S-au trasat sarcini organizației de bază P.M.R. (fapt remarcat și [...] de SIMION ALTERESCU). [...] Șeful secției de artă modernă și contemporană, ION FRUNZETTI, s-a făcut vinovat de muncă individualistă, de lipsă de spirit revoluționar în mobilizarea colegilor și de faptul că nu a tras concluziile la monografia Paciurea, lipsind-o de semnificația ei politico-socială”⁶⁶. În aceeași ședință, Oprescu l-a criticat personal pe Ion Frunzetti pentru că nu s-a ocupat de apariția textelor aniversare pentru 23 august, în schimb publică „în reviste din afara Institutului pentru bani și că deci el – FRUNZETTI – nu a înțeles nimic din problema angajamentelor făcute pentru a sluji institutul”. Câteva zile mai târziu, într-o notă din 12 iulie 1954, „Silviu” revine cu noi informații despre abaterile profesorului. Agentul relatează că înainte de o cercetare de teren, Oprescu i-a interzis să facă propagandă și să discute politică cu țărani: „Îți interzic să faci politică pe drum să stai de vorbă cu sătenii să-i lămurești pe teren se face numai muncă științifică. Nu este un secret că țărani nu iubesc propaganda și dacă o faci o să fie împiedicate cercetările de țărani”⁶⁷.

La 31 iulie 1954, Direcția a VII-a M.A.I., filaj și investigații, trimite Direcției III, informații interne, rezultatul investigațiilor asupra lui Oprescu. Sursa „Leolea” furnizează o serie de informații cu caracter personal obținute de la vecinii lui Oprescu: „[...] cel în cauză a fost proprietarul imobilului de la adresa de mai sus pe care la (sic) donat la muzeu de artă împreună cu lucrările de pictură și sculptură ce există în el, deasemeni mai are și o casă și grădină în Cîmpulung Muscel. În cadrul cartierului este cunoscut cu o comportare urâtă față de locatari, dînd dovadă de îngîmfare și subapreciere. Este retras față de elementele muncitorești din cartier, iar cu elementele componente ale vechi (sic) societăți este în relații de vecinătate fără intimitate în aceste relații. Este cunoscut că imobilul său este frecventat de diferite persoane ce vin și cu mașini însă nu se poate preciza dacă acestea sînt legături de prietenie sau simpli vizitatori ai muzeului, deoarece muzeul se află în incinta domiciliului. Prin vizitatori a fost semnalată și o mașină a Corpului Diplomatic. În domiciliu are ca prieten intim un subofițer de miliție ce este concubinul menajerei celui în cauză numita Pascal Maria. Este cunoscut deasemeni că cel în cauză întreține relații cu diferiți bărbați cel

⁶¹ B.A.R, Fondul George Oprescu, S3(78)/DCLXXXVII, *Oprescu, G. către Constantin Ionescu-Mihăești*, München, 20–aug–1938, p. 2.

⁶² Burton Y. Berry, diplomat american și colecționar de artă. În 1944 a fost Consulul S.U.A. în România.

⁶³ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 142.

⁶⁴ Alphonse Dupront, istoric și antropolog francez. A fost directorul Institutului Francez de la București între 1932–1941.

⁶⁵ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 140.

⁶⁶ *Ibid.*, f. 143.

⁶⁷ *Ibid.*, f. 141.

(sic) vizitează la domiciliu fiind homosexual. Înainte de 23 August 1944 cel în cauză a fost un simpatizant al regimului trecut, în prezent este sindicalist. În cartier nu este cunoscut cu manifestări ostile regimului”⁶⁸.

Fig. 5. Echipa Institutului de Istoria Artei, c. 1951, Arhiva Radu Bogdan, fotografie obținută prin amabilitatea Mădălinei Mirea (din stânga: Petre Comănescu, șeful serviciului administrativ al Institutului, Barbu Brezianu, Ion Frunzetti, Mircea Popescu, Fernanda Foni, Radu Bogdan, trei cercetători neidentificați și Radu Ionescu).

„Cercetătorii” și grupul Oprescu (1957–1960)

Din ianuarie 1957 până în octombrie 1960, G. Oprescu a fost inclus în dosarul de grup „Cercetătorii”, alături de Teodora Voinescu și Mihai Berza. Cei trei au intrat în vizorul Securității din cauza originilor nesănătoase, relațiilor cu vechea societate burgheză și presupusei activități de instigare împotriva regimului și sabotare a lucrărilor științifice din Institutul de Istoria Artei. Ca urmare a instrumentării acestui dosar, Teodora Voinescu a fost arestată timp de 14 luni, pentru activitate dușmănoasă, fiind ulterior eliberată datorită lipsei de probe necesare condamnării⁶⁹. Dosarul „Cercetătorii” cuprinde hotărâri, planuri de măsuri și investigații realizate de lucrătorii M.A.I., corespondență interceptată și note informative date de persoane din cercul de cunoștințe al celor trei urmăriți.

Hotărârea de deschidere a dosarului „Cercetătorii” a fost redactată în 7 ianuarie 1957, data la care a început acțiunea de verificare, și era însoțită de un plan de măsuri. Hotărârea debutează cu datele biografice ale urmăriților, materialele compromițătoare obținute din arhiva M.A.I. și materialele informative furnizate de agentul „Silviu”⁷⁰. Teodora Voinescu intra în categoria suspecților pentru că primea numeroase vizite ale unor persoane din vechea societate burgheză, uneori 20–30 de vizitatori pe zi și avea legături cu starețul mănăstirii Putna. În ședințele de la Institutul de Istoria Artei se manifesta dușmănos la adresa conducătorilor și partidului: „boicotează lagărul socialist și realizările lui”. Mihai Berza făcea parte din anturajul Teodorei

⁶⁸ *Ibid.*, f. 167.

⁶⁹ *Ibid.*, f. 3.

⁷⁰ *Ibid.*, f. 11.

Voinescu și o susținea pe aceasta în discuțiile dușmănoase, beneficiind de sprijinul academicianului G. Oprescu. Berza avea origini moșierești, era înrudit cu Alexandru Tzigara-Samurçaș, prieten cu P.P. Panaitescu și fusese scos din învățământ în 1952 din cauza manifestărilor dușmănoase. În cazul lui Oprescu, de origine mic burgheză, cu avere personală locuința din str. Dr. Clunet și o casă în Câmpulung Muscel, se distingeau ca dubioase activitatea sa din asociațiile americano și franco-române, vizitele la legațiile S.U.A., Angliei și Franței și legăturile cu diplomați din aceste țări. Este reprodusă informația privitoare la elogiile aduse de Oprescu „politicii fasciste”. Ca director al Institutului de Istoria Artei angaja „numai elemente reacționare [...] care formează un grup compact [...] și duc o activitate de instigare a cercetătorilor împotriva regimului (aceasta la prima vedere)”⁷¹. Pe baza informațiilor strânse de Securitate, grupul „Cercetătorii”, suspectat de desfășurarea unor activități împotriva regimului, a fost trecut în evidența operativă⁷². Planul de măsuri al acțiunii prevedea verificarea materialului informativ obținut anterior și supravegherea activității desfășurată de cei trei „Cercetători” prin dirijarea agenților „Silviu”, coleg de Institut cu aceștia, și „Tache”, coleg cu Berza la Facultatea de Istorie⁷³.

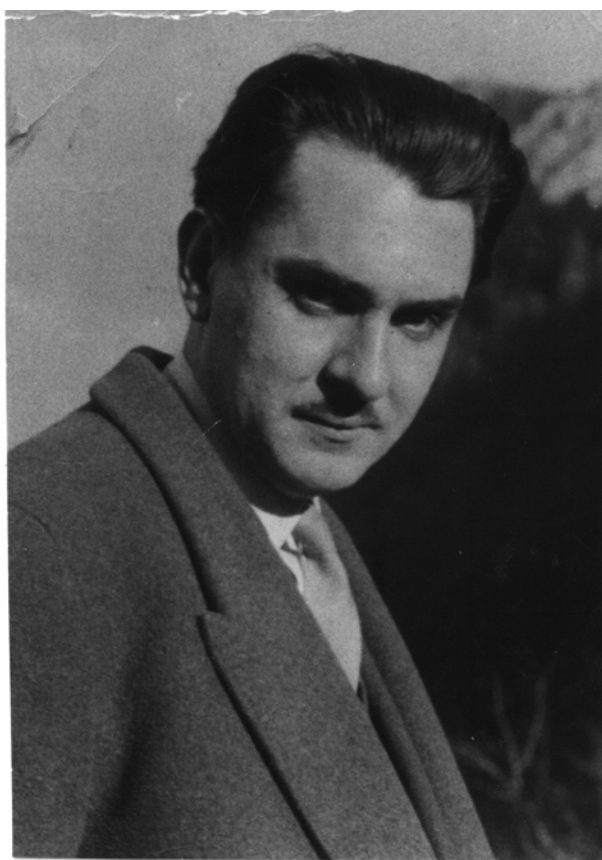

Fig. 6. Remus Niculescu, fotografie de Nicolae Ionescu, 1957–1958, colecția Andrei Niculescu.

La o lună după deschiderea acțiunii de verificare, în 7 februarie 1957, Direcția I M.A.I., informații externe, cere Direcției a II-a, contraspionaj, avizul pentru plecarea lui Oprescu în R.D.G.⁷⁴, cu ocazia aniversării profesorului Hans Vollmer⁷⁵. Documentul, un tipizat dactilografiat, adnotat cu numeroase

⁷¹ *Ibid.*, f. 11–12.

⁷² C.N.S.A.S., *Index de termeni și abrevieri cu utilizare frecventă în documentele Securității*, p. 4. „Evidența operativă” era baza de date organizată la nivel central și la nivelul unităților locale, ce cuprindea fișe tipizate cu informații despre persoanele, obiectivele sau problemele care, la un moment dat, au prezentat interes pentru organele de Securitate. Organizarea și gestionarea evidenței operative s-a aflat în sarcina Serviciului C în perioada 1956–1972, și a Centrului de Informatică și Documentare (C.I.D.) în perioada 1972–1989.

⁷³ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 44.

⁷⁴ *Ibid.*, vol. 2, f. 13.

⁷⁵ Hans Vollmer, istoric de artă german, enciclopedist, editor al *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts* (Dicționarului General al Artiștilor Secolului XX), publicat în șase volume între 1953–1962.

observații olografe, arată că Oprescu nu era cunoscut în evidențele Direcției a II-a. O serie de trei scrisori interceptate de Securitate, copiate și atașate la dosar în intervalul octombrie și noiembrie 1957, demonstrează faptul că plecarea profesorului în R.D.G. a fost aprobată⁷⁶. Ele arată cât de controlate și dificile erau pentru Oprescu ieșirile din țară. Într-una dintre scrisori, tradusă și transcrisă de un lucrător al Securității, Oprescu îi explica lui Kuhr Hermann că nu l-a putut vizita la Berlin, fiindcă a fost însoțit de o persoană care l-a păzit tot timpul: „De data aceasta mi s-a dat o însoțitoare, care a fost încontinui (sic) cu mine, care a locuit în hotelul meu și a vrut să știe tot ce fac”⁷⁷. Similar, într-o scrisoare reținută de Securitate, Oprescu îi scrie și lui Dagobert Müller, căruia îi mulțumește pentru invitația la Berlin, dar nu știe dacă va fi posibil să o onoreze. În plus, atunci când călătorește într-un oraș mare este tot timpul însoțit și supravegheat⁷⁸.

Situația din interiorul Institutului de Istoria Artei și directoratul lui Oprescu sunt documentate prin intermediul a doi informatori: „Anton” și „S.R.”. La 2 octombrie 1957, „Anton” dă o notă despre colaborarea strânsă dintre Oprescu și Remus Niculescu. Informatorul arată că Niculescu, șeful cabinetului de stampe de la Biblioteca Academiei și angajat al Institutului de Istoria Artei, este un cercetător competent, foarte apreciat de Oprescu. La acel moment, cei doi lucrau împreună la monografia lui Nicolae Grigorescu iar Oprescu avea planuri de viitor pentru Niculescu: își dorea ca acesta să îi preia catedra recent obținută de profesor la Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu”. „Anton” subliniază mai departe că, în ciuda potențialului său intelectual, Remus Niculescu refuză să scrie despre arta contemporană și este împotriva realismului socialist⁷⁹. Disprețuiește presa comunistă și nu publică decât în revista Institutului și în volume coordonate de Oprescu: „Este singurul dintre criticii și istoricii noștri care ignoră fătăș fenomenele vieții de azi, creația artiștilor de azi și care sfidează pe ceilalți colegi, care sînt mirați că acest om capabil și ajutat de regim rămîne doar un profitor, care se strecoară admirabil, fiind în fond un dușman al regimului. Protecția, salariile și înlesnirile de care se bucură, în contrast cu activitatea sa suspectă indignează”⁸⁰. Un an mai târziu, în octombrie 1958, agentul „Anton” revine cu o lungă notă informativă, care este inclusă și în dosarul acțiunii desfășurate împotriva lui Niculescu⁸¹. Informarea fusese cerută pentru verificarea acestuia⁸². Agentul insistă asupra relației privilegiate pe care Niculescu o avea cu G. Oprescu: este cel mai apropiat colaborator și sfătuitor al său și de aceea a fost promovat în diverse posturi. Oprescu îl vede ca pe succesorul său⁸³. „Anton” subliniază însă că Niculescu se face vinovat de numeroase derapaje ideologice și administrative. În calitate de membru al consiliului științific E.S.P.L.A., poziție pe care o are datorită profesorului, Niculescu se ocupă cu sabotarea lucrărilor rivalilor. Spre exemplu, „a încercat să torpileze lucrarea pictorului OCTAV BĂNCILA scrisă de COMARNESCU”, nimeni altul decât însuși agentul „Anton”. De altfel, Niculescu „nu pierde niciun prilej” de a-i denigra pe tinerii istorici de artă – Comarnescu, Raoul Șorban, H. Blazian, V. Beneș, Ionel Jianu – și pe rivalul său de la Cluj, Virgil Vătășianu⁸⁴. „Anton” vorbește mai departe despre ancheta de la Cabinetul de Stampe, condusă de Mihail Andricu, în care s-au verificat achizițiile de discuri făcute de Remus Niculescu⁸⁵. Spre finalul notei relatează un episod din 1957, când Oprescu aranjase ca Niculescu să primească un post de conferențiar de istoria artei la Universitatea C.I. Parhon. Niculescu, însă, nu l-a ocupat deoarece „crede că nu e momentul să iasă prea mult la suprafață, nevoind să ia atitudini politice, să «politizeze» ceea ce scrie [...] crede că se vor schimba «lucrurile» și vrea să se țină cît mai departe de politica regimului comunist. De aici toate manevrele sale, refugiul în trecut, (anumite cărți despre arta sec. XIX, iar acum se ocupă de secolul al XVIII-lea, se băgase în secția de critică a U.A.P. dar nu vrea să se ocupe de niciun fenomen actual etc)”⁸⁶. Este posibil ca informațiile furnizate de „Anton” să fi fost folosite în ancheta premergătoare procesului intelectualilor din 1960, în care Remus Niculescu a fost condamnat la șapte ani de închisoare corecțională. Arestările viitorilor inculpați din lotul Noica–Pillat urmau să înceapă în decembrie 1958, Institutul de Istoria Artei fiind lovit prin arestarea a patru cercetători încadrați aici: Mihai

⁷⁶ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 173–176 și 180.

⁷⁷ *Ibid.*, f. 180.

⁷⁸ *Ibid.*, f. 173–175.

⁷⁹ *Ibid.*, f. 126.

⁸⁰ *Ibid.*, f. 127.

⁸¹ *Id.*, dosar 195837, vol. 1, f. 36–39.

⁸² *Id.*, dosar 3608, vol. 1, f. 128–131.

⁸³ *Ibid.*, f. 128.

⁸⁴ *Ibid.*, f. 129.

⁸⁵ *Ibid.*, f. 130.

⁸⁶ *Ibid.*, f. 124.

Rădulescu, arestat în mai 1959 și decedat în arest la 31 octombrie⁸⁷, Alexandru Paleologu, arestat în 8 septembrie 1959, Theodor Enescu în 12 septembrie și Remus Niculescu în 12 decembrie 1959⁸⁸.

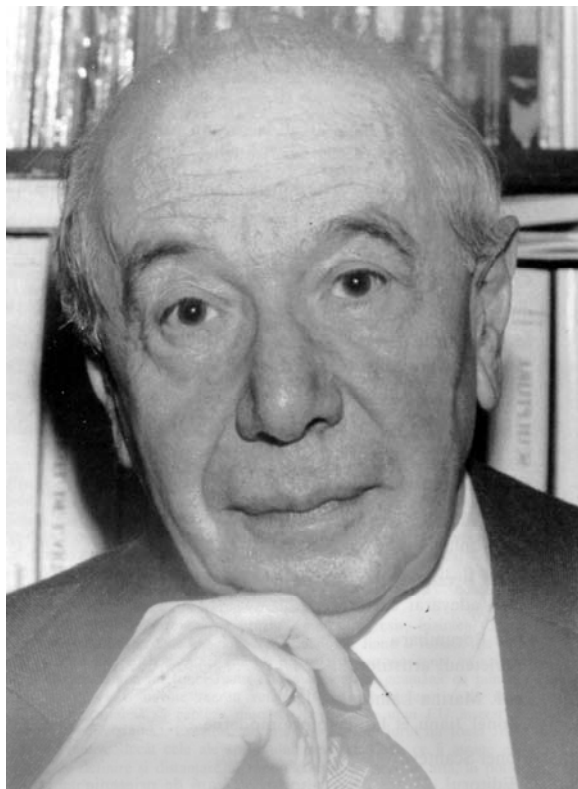

Fig. 7. Ionel Jianu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” (I.I.A.G.O.).

Agentul „Anton” apare în dosarul lui G. Oprescu cu patru note informative, însă doar două dintre acestea au fost cerute pentru verificarea sa, și anume, cele din 1954 despre relațiile profesorului cu cetățeni străini. Celelalte două au fost obținute din verificarea lui Remus Niculescu, apărând în dosarul Oprescu sub formă de copii trimise ofițerului său de caz, deoarece conțineau informații relevante despre profesor. Similar, în cadrul altor acțiuni informative, agentul „Anton” a oferit multe ale note în care figurează și G. Oprescu, dar acestea nu au fost niciodată atașate dosarului său. De exemplu, în intervalul 1958–1961, G. Oprescu apare într-o măsură semnificativă în dosarul acțiunii informative desfășurate asupra lui Ionel Jianu, „Cosmopolitul”⁸⁹. Tensiunile și rivalitățile dintre cei doi sunt descrise de agent. Într-o notă din noiembrie 1958, „Anton” spune că Ionel Jianu, critic de artă, lector la „N. Grigorescu”, redactor E.S.P.L.A., „este unul dintre cei care se opun tutelei grupului OPRESCU. Și recent a avut un conflict cu acad. OPRESCU, care conduce catedra de istoria artelor, unde este lector și JIANU”⁹⁰. Potrivit lui „Anton”, Jianu avea în lucru o istorie a artei românești „scrisă de pe poziție marxist-leninistă, [...] stăruitor politizată”⁹¹, lucru nu le convenea celor la Institutul de Istoria Artei, care ar fi trebuit să publice de mult o astfel de lucrare⁹². Un an

⁸⁷ Stelian Tănase, *op. cit.*, p. 279–303. Mihai Rădulescu (1919–1959) a lucrat în diplomatie, a fost violonist la Opera din Cluj, muzicolog respectat și cercetător la Institutul de Istoria Artei. A fost coleg cu Alexandru Paleologu la *Comisia română pentru aplicarea armistițiului*, condusă de Savel Rădulescu. În 1959 a fost condamnat într-un proces de moravuri, iar după condamnare a fost interogată de Securitate în ancheta grupului Noica-Pillat. Mihai Rădulescu a decedat în timpul anchetei, cauza oficială ale morții fiind declarată sinuciderea. Explicația nu a fost acceptată de familie și de prietenii apropiați, care au crezut întotdeauna că Mihai Rădulescu a murit sub tortură, în ancheta Securității.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 209.

⁸⁹ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 258981.

⁹⁰ *Ibid.*, f. 32.

⁹¹ *Ibid.*, f. 34.

⁹² *Ibid.*, f. 36. Agentul „Bohumil” dădea o informare similară, oferind detalii despre conflictul dintre Ionel Jianu și tabăra Oprescu. Spunea că Jianu „e foarte afectat de teroarea, ce-o exercită la Institutul «N. Grigorescu» prof. GH. OPRESCU, care prin diverse manevre a scos pe oamenii care nu-s ai lui, iar pe cei păstrați, îi obligă să lucreze, ca pe IONEL JIANU cu 320 lei lunar, după ce face muncă de catedră întreagă”.

mai târziu, 4 noiembrie 1959, „Anton” făcea o cronologie a conflictelor dintre Jianu și Oprescu⁹³. Totul pornise de la preponderența lui Oprescu și a colaboratorilor săi între autorii publicații de E.S.P.L.A., unde Jianu conducea sectorul de artă. Animositatea a fost provocată de faptul că în 1956 Jianu a întocmit un referat critic pentru revista Institutului, Studii și Cercetări de Istoria Artei. El arăta că unele contribuții nu corespund liniei marxist-leniniste, fapt care i-a înfuriat pe Oprescu, Radu Bogdan și Remus Niculescu⁹⁴. Disputa a luat proporții când *Manualul de Istoria Artei* al lui Oprescu a fost respins de editură pentru că era scris „de pe o poziție idealistă” iar profesorul nu a fost dispus să transforme lucrarea pentru a o face „cu adevărat științifică”. Problemele au continuat cu *monografia Grigorescu* deoarece autorii nu au vrut „să se situeze pe poziția clasei muncitoare” și „nu aplicau materialismul dialectic”. Situația a devenit și mai tensionată după ce E.S.P.L.A. a editat volumul aniversar *Probleme de artă plastică – 23 august 1944 – 23 august 1959*, cu o prefață semnată de Petre Constantinescu-Iași și texte de Jianu, Comarnescu, Mircea Deac, Paul Constantin, Jack Brutaru, Mac Constantinescu, Vasile Drăguț și Raoul Șorban. Oprescu și cercetătorii de la Institutul de Istoria Artei au contestat oportunitatea acestei publicații deoarece colectivul lor avea deja în pregătire o lucrare cu aceeași temă: *Artele plastice și teatru în România după 23 August 1944*. „Anton” explică: „De fapt, volumele au material în bună parte diferit și alte metode de prezentare (unul pe probleme, celălalt pe desfășurare strict istorică etc.). Fapt este că volumul scos de E.S.P.L.A. cu două săptămâni înainte de 23 august nu a fost difuzat, iar ceilalți zoresc să scoată volumul II din numita serie”⁹⁵.

La 21 decembrie 1957, în acțiunea „Cercetătorii”, agentul „S.R.” furnizează o notă în care îi trece în revistă pe criticii și istoricii de artă români. Și el vorbește despre două tabere: cea condusă de Oprescu, din care fac parte Ion Frunzetti, Mircea Popescu, Radu Bogdan și Barbu Brezianu și cea formată din Petru Comarnescu, Ionel Jianu și Jack Brutaru. Responsabil pentru acesta sciziune se face Oprescu, care nu permite ca la biblioteca Institutului de Istoria Artei să aibă acces altcineva decât colaboratorii săi. Pentru ilustrarea atitudinii ostile a profesorului față de regim, „S.R.” prezintă critica adusă de Oprescu, în calitate de șef al Consiliului Redacțional de la E.S.P.L.A., unei lucrări a Lilei Nădejde, pe care o acuza că amestecă politica cu arta atunci când scrie despre pictura olandeză a secolului al XVII-lea, ca o oglindire a luptei „pentru eliberarea de sub jugul catolicismului spaniol și împlinirea idealurilor revoluției burgheze”⁹⁶. Un alt reproș pe care „S.R.” i-l face lui Oprescu este că în introducerea la Ghidul Galeriei Naționale, istoricul „prezintă într-un chip obiectivist rolul fostei familii regale ca colecționară de tablouri de artă și indirect rolul pozitiv jucat în istoria artei din țara noastră – bineînțeles ca colecționar – a lui Carol II”. Potrivit lui „S.R.”, Eugen Schileru și Ionel Jianu au constatat și ei transgresiunea, dar nu i se pot opune profesorului. „Schileru spune: «Am sesizat această lipsă. Prof. Oprescu și a și zbierat la mine. Nu mai am ce face». Consultat Jianu, redactor-șef, spune: «Ce să fac! e în cauză Prof. Oprescu, nu vreau să-mi aprind paie în cap»”⁹⁷. Ca urmare a acestei note informative, „S.R.” primește ca sarcină obținerea stenogramei discuției despre lucrarea Lilei Nădejde și a introducerii din Ghidul Galeriei Naționale. În 10 ianuarie 1958, două pagini din prefața de la Ghidul Galeriei Universale sunt atașate ca anexă notei agentului „S.R.”⁹⁸.

În 14 iunie 1958, Direcția a VII-a, filaj și investigații, retrimite Direcției a III-a, informații interne, rezultatul cercetărilor desfășurate în 1954 între vecinii lui Oprescu, la care sunt adăugate rezultatele unor noi cercetări, care fac, în primul rând, trimitere la viața intimă a profesorului. În cartier Oprescu este cunoscut ca o persoană discretă, fără prieteni, evitând discuțiile cu vecinii. Printre vizitatorii pe care îi primește „nu sînt persoane de sex feminin, ci vin numai bărbați în vizită. [...] În anul 1949 și-a creat un muzeu în domiciliul său, unde locuiește singur. [...] Uneori plecă în străinătate în diferite țări ca delegat din partea Academiei R.P.R.”⁹⁹.

În august 1958, după aproximativ un an și jumătate de la deschiderea acțiunii de grup Berza, Oprescu, Voinescu, Lt. maj. de Securitate Ghiță Constantin trasează un nou plan de măsuri, ținând cont de informațiile adunate între timp¹⁰⁰. Acesta prevede dirijarea în continuare a agenților „Silviu” și „Tache”¹⁰¹, identificarea apropiaților celor urmăriți, interceptarea corespondenței și studierea, în vederea recrutării, a lui Marin

⁹³ *Ibid.*, f. 50–55.

⁹⁴ *Ibid.*, f. 51.

⁹⁵ *Ibid.*, f. 52.

⁹⁶ Id., dosar 3608, vol. 1, f. 124.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, f. 121–122.

⁹⁹ *Ibid.*, f. 165.

¹⁰⁰ *Ibid.*, f. 38–40.

¹⁰¹ Agentul „Tache” nu apare niciodată în dosarul Oprescu.

Nicolau-Golfin și a Corinei Nicolescu¹⁰². Pentru îndeplinirea obiectivelor, în următorii doi ani de zile, din octombrie 1958 până în octombrie 1960, este urmărită strângerea de informații prin intermediul surselor¹⁰³: angajați din edituri și ministere și agenți ai Securității. Astfel, sunt obținute 23 de note informative despre Oprescu și colaboratorii săi, privind relațiile sale cu angajații din Institut, sprijinul acordat unor „elemente dușmănoase” precum Remus Niculescu sau Theodor Enescu și reacția profesorului la condamnarea lor în procesul Noica-Pillat. Cele mai multe informări din dosarul „Cercetătorii” au fost obținute de la agenții „Aurel Ionescu” – identitate necunoscută, angajat la Ministerul Învățământului și Culturii – „Zola”/Ion Frunzetti¹⁰⁴ și „Dragomir”/Raoul Șorban¹⁰⁵.

În privința activității profesionale a lui Oprescu, Securitatea era preocupată de abordările sale istoriografice „nemarxiste și obiectiviste”, de prestațiile sale publice de la colocvii și simpozioane și de donațiile făcute Academiei. Un document important inclus în dosarul „Cercetătorii” este sesizarea de zece pagini întocmită de Petre Oprea în februarie 1959, despre situația de la Institutul de Istoria Artei, directoratul lui Oprescu și activitatea angajaților de acolo¹⁰⁶. Oprea, la acea dată inspector în Ministerul Culturii, la Direcția Artelor Plastice, responsabil cu îndrumarea muzeelor de artă din țară¹⁰⁷, întocmește scurte profile – profesionale, personale și ideologice – ale cercetătorilor din Institut și se pronunță cu privire la relațiile de prietenie sau animozitate dintre aceștia¹⁰⁸. Oprea descrie grupul lui G. Oprescu ca fiind compus din Remus Niculescu, Mircea Popescu, Theodor Enescu și perifericii Ion Frunzetti și Radu Ionescu. Aceștia și apropiații lor au acaparat și alte instituții: secția de stampe de la Biblioteca Academiei, secția de critică de artă a U.A.P.-ului, revista *Arta plastică*, catedra de istoria artei de la Institutul Nicolae Grigorescu, Muzeul de artă al R.P.R., revista *Contemporanul*¹⁰⁹. Grupul Oprescu este descris în termeni similari și de „Anton” și Raoul Șorban¹¹⁰.

¹⁰² Id., Fond Rețea, dosar 045417, f. 11. Golfin va fi recrutat de Securitate în 27 noiembrie 1960. Despre recrutarea Corinei Nicolescu nu avem informații în acest stadiu al cercetării.

¹⁰³ C.N.S.A.S., *Index...*, p. 8. „Sursă” este termenul generic ce desemna o persoană inclusă în rețeaua informativă sau care furniza informații Securității. În situațiile în care se preluau informații de la persoane neintroduse în rețea, dar contactate de ofițer în virtutea funcției pe care o dețineau sau a atribuțiilor de serviciu, apare și în varianta „sursă oficială”, respectiv, „sursă neoficială”. De asemenea, în afară de persoane, termenul „sursă” putea desemna și alte mijloace operative folosite pentru obținerea de informații: Sursa „S” pentru interceptarea corespondenței, Sursa „T” pentru tehnica operativă etc.

¹⁰⁴ Identitatea agentului „Zola” este deconspirată în dosarul lui G. Oprescu de ofițerul de Securitate Cpt. Petrea I., în comentariile unei note informative primite în 20 aprilie 1961 de la „Aurel Ionescu”. Ofițerul notează: „I. Frunzetti este agentul tov. Lt. Col. OLIMPIU «ZOLA». Se va cere și prin agentul «Zola» notă completă despre situația din prezent a lui G. Oprescu, urmărit prin acțiune informativă” (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 59). Cu toate acestea, după cum observa și Monica Enache în *Coborâri în subteran...*, p. 331–332, arhivele Securității nu păstrează nici un dosar de rețea sau un angajament al lui Ion Frunzetti. Totuși în cele patru volume ale dosarului informativ deschis pe numele său, se găsesc indicii ale recrutării sale: în decembrie 1952 este redactată o propunere de recrutare (A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 257937, vol. 1, f. 214) iar într-un raport în care se propunea trecerea la „pasivi” a lui Ion Frunzetti, se consemnează că acesta „a fost luat în evidență cap. II al dosarului de obiectiv nr. 1071 ca fost legionar. La 23 mai 1959 a fost recrutat ca agent al organelor noastre. Recrutarea s-a făcut prin metoda constrângerii în baza materialului compromițător privind activitatea sa legionară trecută și legăturile pe care le-a avut după 23 august 1944 cu legionarul ERNEST BERNEA fostul său șef de cuib. De la recrutare pînă în prezent a dat o serie de materiale informative importante și a dovedit atașament față de organele noastre” (*Ibid.*, vol. 2, f. 2). Informația pare să fie coroborată de faptul că în dosarele de urmărire ale lui Remus Niculescu, Radu Bogdan și „Cercetătorii” notele date de agentul „Zola” încep să apară din luna august 1959, adică ulterior presupusei sale recrutări din luna mai, informatorul neapărând în dosarele respective înainte de această dată. Pentru încă un argument în sprijinul identificării lui Ion Frunzetti drept agentul „Zola” a se vedea și n. 140 a acestui studiu.

¹⁰⁵ A.C.N.S.A.S., Fond Rețea, dosar 048663, f. 2–6. În februarie 1958, Raoul Șorban a fost recrutat prin metoda atragerii pentru a da informații în probleme de artă plastică. A fost luat în studiu în urma unei sesizări făcute din proprie inițiativă „prin care semnală intențiile contrarevoluționare ale avocatului MURGU din Baia Mare, fost prefect social-democrat”. Fiind redactor la E.S.P.L.A., avea posibilități informative printre artiști și critici „printre care și cu elemente ce interesează organele de securitate cum sînt academician profesor OPRESCU, pictorul GHIAȚĂ, sculptorul BARASCHI, sculptorul și scriitorul ION VLASIU și alții”. Șorban semna cu numele conspirativ „Dragomir (Ion)”. În dosarul său de rețea se găsesc câteva chitanțe și un tabel cu „indemnizații acordate informatorului” în intervalul 1960–1968 (f. 45–52). Pe lângă dosarul de rețea, arhiva C.N.S.A.S. păstrează încă cinci dosare deschise pe numele lui Șorban: două în fondul informativ (1302, 938509) și trei în fondul penal (117, 797, 48186/4 vol.). Între 1952–1955, Șorban a fost internat într-o colonie de muncă și a fost cercetat pentru că ar fi fost „informator al organelor de stat burgheze”. Șorban nu a fost trimis în justiție și a fost eliberat, ancheta, finalizându-se cu un rezultat negativ.

¹⁰⁶ Monica Enache se oprește și ea asupra sesizării semnate de Petre Oprea, observând poziția de apărător al regimului asumată de aceasta, tonul polițienesc și limbajul frapant de malițios (Monica Enache, *op. cit.*, p. 332–333).

¹⁰⁷ Petre Oprea, *Două perioade...*, f. 131.

¹⁰⁸ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 114–118.

¹⁰⁹ *Ibid.*, f. 114.

¹¹⁰ Lucian Boia, *op. cit.*, p. 21; A.C.N.S.A.S., Fond Rețea, dosar 048663, f. 90. Informatorul „Șerban” relatează spusele lui Raoul Șorban cum că grupul lui G. Oprescu ar fi pus la cale o ședință a colegiului de redacție Meridiane pentru a-i sabota lucrarea despre Tonitza.

Fig. 8. Ion Frunzetti, 1958, fotografie obținută prin amabilitatea Floricăi Cruceru.

Potrivit lui Oprea, G. Oprescu neglijează activitatea secțiilor de muzică, teatru și artă populară, dar este puțin mai preocupat de secția de artă feudală. Cel mai mult se ocupă de secția de artă modernă și contemporană. Biografia profesorului *via* Petre Oprea este presărată cu câteva informații, care în acest stadiu al cercetării, rămân neconfirmate. Oprescu este „omul de casă al doctorului Cantacuzino, cumnat cu Dimitrie A. Sturdza, (fost prim-ministru de mai multe ori în guvernele liberale); Reprezentant al României la Liga națiunilor decorat de către naziști, participant și membru al asociației româno-germane în timpul hitleriștilor¹¹¹, mason, prieten intim cu J.A.I. Steriadi (tatăl acestuia a fost administrator al domeniilor coroanei) și Șt. Popescu în sectorul artelor; prieten bun cu N. Iorga (vezi și broșura lui Tzigara Samurcaș: N. Iorga. G. Oprescu et comp.)”¹¹². Sunt descrise intervențiile lui G. Oprescu pentru instalarea lui Remus Niculescu la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei: „Profesorul Oprescu pentru a face o admosferă (sic) favorabilă a donat obiecte de artă populară muzeului din Cîmpulung dar mai ales secției de stampe a Academiei mai multe zeci de gravuri cerînd ca Remus Niculescu să se ocupe de fișarea lor”¹¹³. De asemenea, profesorul oferă subvenții lunare câtorva familii, bani pe care Florica Boștenescu, casiera institutului (ea însăși primește lunar de la profesor o rotunjire a lefii) îi trimite destinatarilor¹¹⁴. Concluzia lui Oprea, subliniată cu roșu de lucrătorul Securității este că „G. Oprescu poate fi folosit mai departe în sectorul artelor întrucât are capacitate de muncă însă trebuie separat de cei din anturajul său”¹¹⁵.

¹¹¹ Id., Fond Informativ, dosar nr. 258981, f. 36. O altă notă informativă în care se vorbește despre colaborarea lui Oprescu cu naziștii, apare în dosarul de urmărire a lui Ionel Jianu și aparține informatorului „Bohumil”, 19 noiembrie 1958: „În general se miră (Jianu, *n.n.*, I. A.) de faptul că GH. OPRESCU se bucură de atîta credit astăzi, cînd în timpul ocupației hitleriste a fost colaboraționist notoriu, iar în timpul dictaturii carliste a fost omul palatului”.

¹¹² A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 114–115.

¹¹³ *Ibid.*, f. 117v.

¹¹⁴ *Ibid.*, f. 118v.

¹¹⁵ *Ibid.*, f. 118f.

Fig. 9. Petre Oprea, fotografie obținută prin amabilitatea Mihaelei Varga.

Mai departe, Petre Oprea îi trece sistematic în revistă pe angajații diverselor secții ale Institutului de Istoria Artei, punctând la fiecare în parte detalii biografice compromițătoare, uneori inexacte, dar de natură să trezească suspiciunea Securității. Astfel, la secția de artă modernă și contemporană, necorespunzătoare din punct de vedere ideologic și cu planul cincinal de muncă neîndeplinit lucrează: Ion Frunzetti – asistent al lui T. Vianu care l-a trimis ca atașat diplomatic la Belgrad, legionar, mason în loja Victoria; Mircea Popescu – studii în Germania nazistă, căsătorit cu o nemțoaică care a făcut parte din Jugendbund; Remus Niculescu – susținut de Oprescu, T. Vianu și Mircea Malița, deși n-avea studiile terminate i s-a dat postul de șef al secției de stampe de la Academie, mason în loja Felix, căsătorit cu fiica unui fost ministru, Mitilineu: „[...] deși e tânăr, prin faptul că n-a fost niciodată la vreun curs politic este total în neștiință de spiritul doctrinei marxist-leniniste.[...] Sectorul ideologic nu este cel mai indicat pentru el”; Barbu Brezianu – magistrat, închis înainte de a intra în Institut, căsătorit cu o „moșiereasă”: „S-a aciuat într-un sector la a cărei umbră poate trăi bine”; Theodor Enescu – „admirator al curentelor abstracte, cu tendința de eseisare a lucrurilor și fenomenelor trebuie mult timp să fie dezintoxicat”; Radu Ionescu – rudă cu Oprescu, fiu de diplomat, mama sa a fost închisă prin 1952: „E prea reacționar, ca să poată fi adus curînd la un nivel de plutire”¹¹⁶. Secția de artă feudală este condusă autoritar de Teodora Voinescu. Aceasta „este incapabilă intelectualicește de a conduce sectorul pe care îl dirijează” și cultivă prietenia membrilor clerului. Colaboratorii ei apropiați, „M. Berza (ginerile lui Tzigara Samurçaș), E. Lăzărescu (asistentul lui N. Iorga), M. Muzicescu (sic) n-au nimic tangențial cu arta”¹¹⁷. Corina Nicolescu – căsătorită Voicana, fost moșier care a condus la editura științifică Dictionarele de artă; Marin Nicolau Golfîn – asistent la catedra de istoria artei de la Facultatea de Istorie, sabotat în Institut pentru că este considerat omul lui Petre Constantinescu-Iași; Ștefan Balș – a lucrat la Comisia Monumentelor Istorice, de obârșie bisericească străveche; Eleonora Costescu – sprijinită de Oprescu, caută să intre în voia lui T. Voinescu; Florentina Dumitrescu-Jipescu – atrasă când de Voinescu, când de Corina Nicolescu¹¹⁸. Patru dintre cercetătorii enumerați de Petre Oprea urmau să fie arestați în lunile

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, f. 118v.

¹¹⁸ *Ibid.*, f. 115v–116f.

următoare: Teodora Voinescu, Remus Niculescu, Theodor Enescu și Radu Ionescu¹¹⁹, ultimii trei fiind în cele din urmă condamnați la închisoare.

În încheierea sesizării, Oprea concluzionează că Institutul nu are o organizație de bază puternică și că pentru mai multe informații „ar putea fi întrebați: Radu Bogdan, Deac Mircea din ministerul nostru care cunosc foarte multe dedesubturi ale unor acțiuni unele reușite altele nereușite”¹²⁰. Dosarele deschise pe numele lui Radu Bogdan¹²¹ și Mircea Deac¹²² nu confirmă că sugestia lui Oprea ar fi fost luată în considerare de lucrătorii Securității.

Fig. 10. Radu Bogdan, portret de Hedy Löffler, 13 februarie 1940, Arhiva Radu Bogdan, fotografie obținută prin amabilitatea Mădălinei Mîrea.

Câteva luni mai târziu, la 20 octombrie 1959, agentului „Zola”/Ion Frunzetti, i se cere o notă de clarificare privind activitatea lui G. Oprescu. Acesta începe prin a enumera calitățile profesorului: are merite incontestabile, printre care puterea de muncă, capacitatea de organizare, alegerea inspirată a colaboratorilor, posesor al unei deosebite memorii vizuale, talentat muzeograf și colecționar. „Zola” trece apoi la defecte: anumite trăsături negative temperamentale și de caracter se resimt în munca sa, a instituțiilor și colectivelor pe care le conduce, este dictatorial, autoritar și desconsideră opiniile celorlalți¹²³. Pe linie profesională, face greșeli inacceptabile în selectarea operelor ce urmează să fie reproduse în lucrarea *Pictura europeană în*

¹¹⁹ Id., Fond Rețea, dosar 302877, vol. 1, f. 2: Radu Ionescu a fost arestat în data de 16 martie 1959 și trimis în judecată într-un proces de moravuri. A fost condamnat la un an și jumătate de închisoare corecțională și eliberat la data de 27 iunie 1960.

¹²⁰ Id., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 118v.

¹²¹ Id., dosarele 310551 (4 vol.) și 310554 (2 vol.).

¹²² Id., Fond Rețea, dosar 419757.

¹²³ Id., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 108.

muzele românești: confundă *Herodiada* de la Iași cu un Guercino, ea fiind o copie după Guido Reni, spune că *Lucreția* lui Furini este un Tintoretto etc¹²⁴. Apoi, trecând la profilul ideologic, „Zola” citează câteva afirmații compromițătoare ale profesorului: „Să mai lăsăm pe Engels în pace”; „Și în Ungaria este cam ca la noi și totuși ei au un alt punct de vedere al artei”; „Să căutăm o explicație și în arta însăși, nu numai în vânzarea grîului”; „Arta populară moare în prezent”; „Da, e ușor pentru voi, în apus! Așa știm și noi să explicăm fenomenele de cultură prin ele înseși, dar la noi nu mergem așa, noi trebuie să fim marxiști!”; „Nu așa, frate, nu merge că vrea X, pentru că noi nu facem niciunul cum vrem și ce vrem, ci facem cum ni se spune!”¹²⁵. Ca urmare a acestei note, agentul „Zola” primește sarcina de a ține la curent organele Securității cu privire la activitatea lui Oprescu, care „fără nici o rezervă are aproape zilnic ieșiri dușmănoase”¹²⁶.

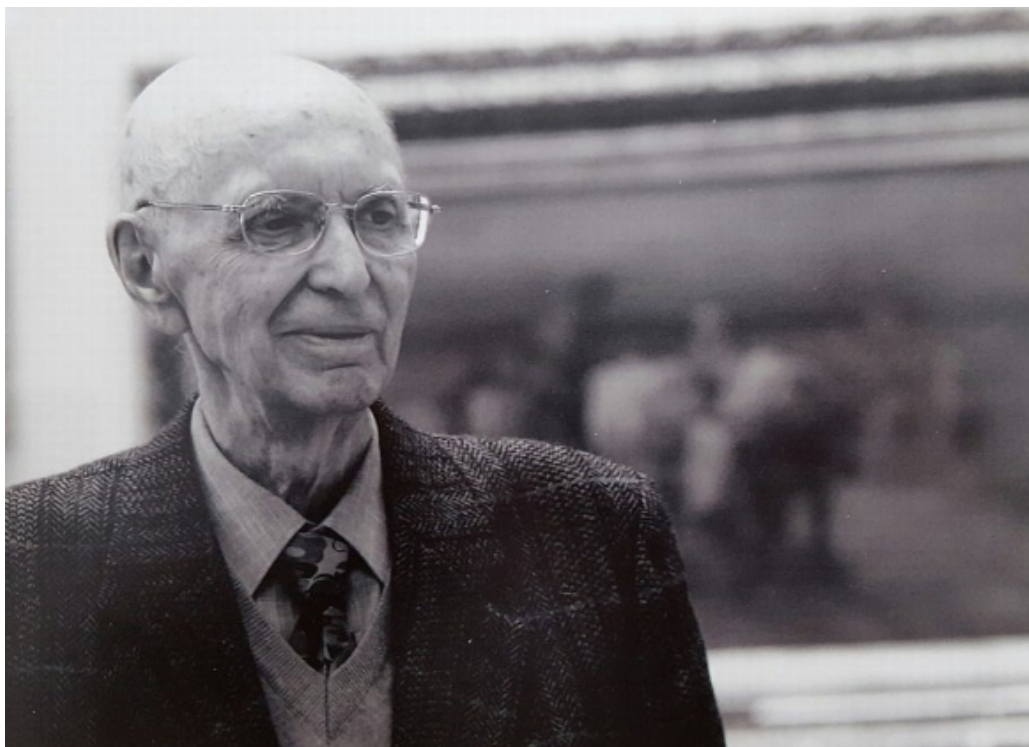

Fig. 11. Mircea Deac, I.I.A.G.O.

La începutul anului 1960 ofițerii de Securitate sunt preocupați de obținerea de informații legate de *monografia N. Grigorescu*, semnată de Oprescu și Remus Niculescu, la data aceea condamnat în lotul Noica-Pillat. Interesau îndeosebi transgresiunile ideologice identificate în textul lucrării. Astfel, dosarul „Cercetătorii” include referatul de șase pagini întocmit în ianuarie 1960 de Vasile Florea, redactor la E.S.P.L.A., pentru primul volum al monografiei. Acesta semnalează abaterile de la discursul oficial reperate în text și face propunerea ca Remus Niculescu să fie eliminat ca autor iar părțile sale să fie rescrise¹²⁷. Florea arată că lucrării îi lipsește o concepție clară de critică marxistă și conține o serie de greșeli fundamentale: „Este scrisă de pe o poziție obiectivistă cu un caracter documentar-faptic (fără o selecționare a datelor după importanța lor socială și artistică). Activitatea lui Grigorescu nu este legată de fenomenul social și artistic din țara noastră; Nu se reflectă în lucrare ciocnirea dintre nou și vechi, dintre cele două culturi din cadrul societății românești a timpului; cartea nu este scrisă de pe pozițiile criticii marxiste. Cartea nu se bazează și pe materialul documentar asupra lui Grigorescu, publicat în perioada 1944–1958, material care poate ajuta pe autori într-o orientare științifică materialistă”¹²⁸. Florea este de părere că volumul nu poate fi publicat în forma actuală, situația complicându-se mult după arestarea lui Remus Niculescu, deoarece textul este scris

¹²⁴ *Ibid.*, f. 109.

¹²⁵ *Ibid.*, f. 110–111.

¹²⁶ *Ibid.*, f. 112.

¹²⁷ *Ibid.*, f. 72–77.

¹²⁸ *Ibid.*, f. 73.

aproape în totalitate de acesta¹²⁹. V. Florea propune ca pentru redactarea definitivă a unei lucrări publicabile „să fie cooptat în calitate de coautor un alt colaborator [...] cartea trebuie restructurată și rescrisă de pe alte poziții decât cele de pe care este scrisă acum”¹³⁰. În calitate de redactor la E.S.P.L.A., „Dragomir” informează și el în 30 ianuarie 1960 cu privire la publicarea monografiei Grigorescu. Potrivit documentului redactat de Securitate și semnat de „Dragomir”, E.S.P.L.A., prin redactorul-șef Mihai Șora, a decis ca G. Oprescu să semneze singur cartea¹³¹. Mai mult, în ciuda obiecțiilor celorlalți redactori, Mihai Șora nu a consultat nici secția C.C.–P.M.R., și nici Ministerul Învățământului și Culturii, cartea tipărindu-se în continuare sub semnătura lui Oprescu¹³².

În lumina noilor informații culese în acțiunea de verificare „Cercetătorii”, cpt. Albescu M. trasează un plan de măsuri, datat 10 februarie 1960, ce prevede: dirijarea agenților „Aurel Ionescu”¹³³ și „Zola” pentru stabilirea manifestărilor dușmănoase ale lui G. Oprescu și ale apropiaților săi, în special cei din afara Institutului¹³⁴, posibilitatea introducerii tehnicii operative în casa lui Oprescu¹³⁵, identificarea tuturor persoanelor care se disting în decursul acțiunii ca potențiali martori, obținerea de materiale compromițătoare care vor fi fotocopyate¹³⁶. Ca urmare a noului plan, în luna februarie „Aurel Ionescu” informează cu privire la un articol semnat de Oprescu și publicat în revista *Museum* a U.N.E.S.C.O.¹³⁷ iar „Zola”, la cererea ofițerului de Securitate, dă o notă despre pregătirea științifică a lui Oprescu¹³⁸. Plecând de la discuțiile din Academie de pe marginea tratatului de *Istoria României* și critica profesorului potrivit căruia partea de arheologie poate fi redusă la doar 100 de pagini, „Zola” subliniază proasta impresie lăsată celorlalți cercetători de către Oprescu. Agentul pune gafa pe seama faptului că Oprescu nu a studiat istoria artei și „nu și-a însușit această disciplină științifică în chip normal, ci a devenit istoric pentru că, avar fiind își investea banii rămași din leafa de profesor de limba franceză în obiecte de preț, de artă în special, asupra valorii cărora nevrând să se înșele, a fost obligat să se documenteze [...] Cunoștințele sale sunt unele de «connaissanceur», nu de om de științe și e mult amatorism în tot ce face”. Prietenia cu Henri Focillon și N. Iorga l-au ajutat să progreseze în carieră iar Focillon i-a rescris multe capitole din lucrările publicate în Franța, în 1925–1932¹³⁹. „Zola” spune că Oprescu nu este capabil să teoretizeze și nu îl interesează estetica și filosofia. „Este ca un bun anticar mai curînd decît ca un adevărat istoric de artă. În ceea ce privește interpretarea științifică a istoriei în genere și a istoriei artei în special, îi rămîne pe de-a întregul exterioară chiar cînd încearcă să o adopte, după insistențele unora din colaboratorii săi și face mari greșeli ideologice în chip curent”¹⁴⁰.

În februarie 1960, Direcția a III-a M.A.I., informații interne, hotărăște preschimbarea dosarului de verificare „Cercetătorii” în dosar de grup, G. Oprescu, T. Voinescu și M. Berza fiind suspecti de „activitate de agitație contrarevoluționară”¹⁴¹. Ca urmare a acțiunii de verificare, activitatea dușmănoasă a „Cercetătorilor” a fost confirmată iar Teodora Voinescu a fost arestată și deferită justiției. La procesul acesteia, Oprescu și Berza au depus mărturie pentru apărare, spunând că este nevinovată¹⁴². La 1 martie 1960, Cabinetul II al M.A.I. primește o notă de zece pagini în care sunt prezentate informațiile obținute

¹²⁹ *Ibid.*, f. 75.

¹³⁰ *Ibid.*, f. 77.

¹³¹ *Ibid.*, f. 103–104.

¹³² Stelian Tănase, *op. cit.*, p. 437–438. Mihai Șora povestește cum a decis împreună cu Oprescu să publice volumul sub semnătura unică a profesorului, urmând ca după eliberarea lui Remus Niculescu volumul să fie reeditat sub numele ambilor autori. După ieșirea din închisoare, Mihai Șora i-a propus lui Niculescu să restabilească adevărul cu privire la adevăratul autor al monografiei Grigorescu, însă acesta a refuzat.

¹³³ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195837, vol. 1, f. 25–26. Conform dosarului acțiunii informative desfășurate asupra lui Remus Niculescu, „Aurel Ionescu” era dirijat încă din noiembrie 1959 pe lângă Oprescu: „Agentul a primit sarcina ca folosindu-se de relațiile de serviciu pe care le are cu Institutul de Istoria Artei al Academiei să meargă acolo să discute cu Oprescu Ghe. și ceilalți, să-și creeze relații mai multe și de încredere reciprocă, întrucît după afirmațiile agentului, acolo «totul se pare că-i putred de sus pînă jos»”.

¹³⁴ *Id.*, Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 36.

¹³⁵ *Ibid.*, f. 36–37.

¹³⁶ *Ibid.*, f. 37.

¹³⁷ *Ibid.*, f. 102.

¹³⁸ *Ibid.*, f. 98–101.

¹³⁹ *Ibid.*, f. 99.

¹⁴⁰ *Ibid.*, f. 100. Cuvintele lui „Zola” vor apărea două decenii mai târziu, sub semnătura lui Ion Frunzetti, în prefața scrisă de acesta la antologia lui Alexandru Busuioceanu, *Scrieri despre artă*, București, 1980, p. 11–16. Frunzetti scria despre Oprescu în aproape aceiași termeni pe care îi folosisese în nota informativă din 1960. Profesorul rămânea pentru el un amator priceput, propulsat în carieră de N. Iorga: „colecționar de artă pasionat, «connaissanceur» în adevăratul înțeles al cuvîntului, avea însă oroare de tot ce mirosea a estetică, a teoretizare, a filosofie”.

¹⁴¹ *Ibid.*, f. 9.

¹⁴² *Ibid.*

despre G. Oprescu¹⁴³. Documentul descrie ostilitatea lui Oprescu față de regim și modul în care aceasta exercită conducerea Institutului de Istoria Artei. Problema principală era că primește în Institut „elemente dușmănoase” ce desfășoară activități contrarevoluționare. Informațiile privitoare la Oprescu provin din notele date de agenții „Silviu”, „Aurel Ionescu”, „Zola”, „Dragomir” și din referatul scris de Vasile Florea pentru monografia Grigorescu. Sunt enumerate afirmațiile dușmănoase făcute de profesor de-a lungul timpului, greșelile științifice și abaterile ideologice din lucrările pe care le scrie. Nota pune accent pe atitudinea lui Oprescu vizavi de cercetătorii din Institut arestați sau condamnați „pentru activitate contrarevoluționară cu caracter de agitație dușmănoasă”: Remus Niculescu, Theodor Enescu, Teodora Voinescu și tentativele profesorului de a interveni pentru eliberarea lor¹⁴⁴.

Fig. 12. Theodor Enescu, I.I.A.G.O.

Continuând pe acest fir al verificărilor, agentul „Aurel Ionescu” este întrebat despre ecoul stârnit de procesul Noica–Pillat și sentințele primite de Remus Niculescu și Theodor Enescu în urma condamnării la câte șapte ani de închisoare corecțională¹⁴⁵. Dosarul lui Remus Niculescu arată că „Aurel Ionescu”, „Zola” și „Petrică” fuseseră deja întrebați despre asta în acțiunea informativă îndreptată asupra sa¹⁴⁶. În data de 16 martie 1960, la două săptămâni după citirea verdictului, „Aurel Ionescu” relatează că sentințele sunt comentate în mod favorabil de angajații Muzeului de Artă al R.P.R. și al M.I.C., fiind considerate drepte și meritate. De cealaltă parte, cei din grupul profesorului Oprescu, ca și el însuși, „nu comentează în nici un fel

¹⁴³ *Ibid.*, f. 204–213.

¹⁴⁴ *Ibid.*, f. 210.

¹⁴⁵ Stelian Tănase, *op. cit.*, p. 371.

¹⁴⁶ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 195837, vol. 1, f. 21–22, f. 27–28; Idem, dosar 258905, vol. 2, f. 10. Într-o notă din 29 decembrie 1959, „Aurel Ionescu” spune că G. Oprescu este consternat de arestarea lui Remus Niculescu. La 15 ianuarie 1960, „Zola” având sarcina „de a stabili atmosfera din Institutul de Istoria Artei, legată de arestarea lui Remus Niculescu”, relatează că soția acestuia i-a spus că se așteptau la arestare. Oprescu încearcă să intervină în favoarea lui și a lui Theodor Enescu. Într-o discuție cu Amelia Pavel, Mircea Popescu și sursa (n.n. „Zola”), Radu Bogdan s-a arătat foarte afectat de situație. La 21 ianuarie 1960, „Petrică” informează că a aflat de la Petre Oprea că Remus Niculescu a fost arestat pentru că, după o călătorie la Paris, a adus cu sine un manuscris Noica. În dosarul Ameliei Pavel se găsește o notă dată de „Aurel Ionescu” chiar a doua zi după încheierea procesului Noica–Pillat. Agentul spune că a aflat de la Petre Oprea că motivul trimiterii în judecată a lui Niculescu a fost faptul că acesta i-a trimis, prin mandat poștal, 300 de lei lui Constantin Noica. Agentul primește sarcina „să țină în permanență legătura cu GHE. OPRESCU și cei din anturajul acestora, mai ales acum când abia s-a judecat procesul lui R. NICULESCU T. ENESCU și a fost eliberată TEODORA VOINESCU, pentru a stabili dacă OPRESCU GHE. și gașca lui nu se dedau și la alte acțiuni dușmănoase”.

aceste evenimente, deși sursa a încercat să discute cu unii dintre ei”¹⁴⁷. Potrivit lui „Aurel Ionescu”, implicarea cercetătorilor din Institut în acest proces a făcut ca prestigiul și autoritatea lui Oprescu să fie știrbite: „nu se mai bucură în aceeași măsură nici de manifestările de simpatie și stimă de care avea parte ori de câte ori apărea cu prilejul unor manifestări artistice”¹⁴⁸. Informând cu privire la aceeași problemă, „Maria Săndulescu”¹⁴⁹/Cornelia Ștefănescu¹⁵⁰, cercetătoare a Institutului de Istorie Literară și Folclor, oferă la 21 iunie 1960 o notă despre o discuție purtată cu Mihai Florea de la Institutul de Istoria Artei. De la acesta a aflat că după ce Remus Niculescu a fost arestat, G. Oprescu a ajutat-o cu bani pe soția lui, Ioana Niculescu, însă după condamnare, profesorul i-a cerut doamnei Niculescu să nu-l mai viziteze¹⁵¹.

În aprilie 1960, Cpt. Petrea Ioan îi cere informatorului „Aurel Ionescu” noi informații despre situația Teodorei Voinescu după achitarea sa în instanță și despre donațiile făcute de Oprescu Academiei¹⁵². Agentul dă trei note informative. Potrivit lui „Aurel Ionescu”, decizia M.I.C. de a nu o reîncadra pe Teodora Voinescu a creat rumoare. De la muzeograful Ștefan Dițescu știe că Oprescu încearcă să remedieze situația: „[...] profesorul se luptă s-o ajute dar [...] în momentul de față nu are suficientă putere”¹⁵³. De asemenea, sursa a aflat de la angajații din M.I.C., Petre Oprea și Mircea Deac, că în situații delicate precum cea provocată de procesul Noica-Pillat, Oprescu obișnuiește să doneze părți din colecția sa de artă pentru a obține îngăduința autorităților și pentru a-și consolida influența și prestigiul. Astfel, pentru a o ajuta pe Teodora Voinescu și pentru a-și crea o imagine publică favorabilă, profesorul a donat câteva sute de gravuri: „În jurul acestui fapt, oamenii din anturajul său fac imediat vîlva necesară, se publică uneori o mică notiță în presă iar la Academie i se aduc mulțumiri oficiale și scrise. În felul acesta reușește să capteze nu numai interesul unor anumite oficialități dar obține din partea acestora și un anumit credit moral pe care apoi știe să-l folosească”¹⁵⁴. „Aurel Ionescu” spune că în preajma arestării lui Remus Niculescu, G. Oprescu a donat Academiei o parte din corespondența cu personalități marcante ale culturii mondiale iar în 20 martie 1960, după condamnarea lui Niculescu și eliberarea Teodorei Voinescu, a donat în jur de 5000 de gravuri¹⁵⁵. La următoarea întâlnire, cpt. Petrea îi cere agentului să lămurească câteva chestiuni sesizate cu ocazia publicării, în 8 aprilie, a unui articol în ziarul *Contemporanul* despre „gestul patriotic” al lui Oprescu de a dona Academiei colecția sa. Astfel, „Aurel Ionescu” explică faptul că deși profesorul și-a donat întreaga colecție de 10 000 de piese, doar 500 au fost încredințate Academiei, restul rămânând în custodia lui Oprescu, în casa ce va deveni muzeu după moartea sa. Agentul adaugă că, deși „colecția are caracter de colecție publică, bucurîndu-se ca atare, de toate avantajile oferite de lege”, aceasta este cu greu vizitată de public, Oprescu fixând „un orar foarte puțin «patriotic» de 1 oră, numai duminica, imediat după ora prânzului, cînd, de fapt, nimeni nu merge să vadă muzeu”¹⁵⁶. Concluzia agentului este că materialul din *Contemporanul* „nu corespunde realității și că cu această ocazie prof. G. Oprescu a folosit presa spre a-și crea popularitate și a înșela opinia publică”¹⁵⁷. În 25 aprilie și 25 mai, „Aurel Ionescu” oferă noi informații ofițerului de Securitate. El vorbește despre prestația slabă a lui G. Oprescu de la ședința festivă a Institutului „N. Grigorescu” și U.A.P. dedicată lui Lenin și amintește că Mircea Popescu îi scrie de multe ori discursurile. În urma acestei informări Cpt. Petrea recomandă luarea lui Popescu în studiu pentru recrutare¹⁵⁸. Sursa mai informează și cu privire la presiunile profesorului pentru ca Eugen Schileru să fie angajat la Institutul de Istoria Artei, numirea sa fiind ca și acceptată. Nu același succes îl are în ceea ce o privește pe

¹⁴⁷ Id., dosar 3608, vol. 1, f. 94.

¹⁴⁸ *Ibid.*, f. 95.

¹⁴⁹ Deconspirarea „Mariei Săndulescu” ca fiind cercetătoarea Cornelia Ștefănescu este făcută de I. Opreșan în lucrarea sa *Asaltul cetății. Dosarul de securitate a lui G. Călinescu*, București, 2015, p. 65. Deși multe informații din dosarul lui Călinescu conduc la concluzia identificării agentei „Maria Săndulescu” drept Cornelia Ștefănescu, domnul Opreșan nu face o trimitere explicită la documentele pe care se întemeiază această identificare. Menționez că neconcordanța mi-a fost semnalată de domnul Andrei Niculescu, căruia îi mulțumesc pe această cale.

¹⁵⁰ Stelian Tănase, *Anatomia...*, p. 141–144. Cornelia Ștefănescu, colegă cu Dinu Pillat la Institutul lui G. Călinescu, a fost și ea arestată în ancheta privitoare la manuscrisul romanului *Așteptând ceasul de apoi*, scris de Pillat. Cercetătoarea a fost eliberată pentru că soțul său era ofițer și profesor la Academie.

¹⁵¹ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 83; dosar 195837, vol. 1, f. 24: Conform lui „Aurel Ionescu” sprijinul financiar acordat familiei Niculescu ar fi fost jumătate din suma pe care Oprescu a încasat-o ca drepturi de autor pentru monografia Grigorescu.

¹⁵² *Ibid.*, f. 88–91.

¹⁵³ *Ibid.*, f. 89f.

¹⁵⁴ *Ibid.*, f. 89v.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*, f. 88f.

¹⁵⁷ *Ibid.*, f. 88v.

¹⁵⁸ *Ibid.*, f. 87.

Teodora Voinescu, a cărei colaborare la o lucrare a Institutului a fost respinsă, în ciuda insistențelor lui Oprescu¹⁵⁹. La 30 iunie 1960, „Aurel Ionescu” revine cu o nouă notă în care informează cu privire la angajarea cu jumătate de normă a Teodorei Voinescu la Institutul de Istoria Artei, fapt confirmat de soțul acesteia, de Ion Frunzetti și de Petre Oprea.

Fig. 13. Eugen Schileru, I.I.A.G.O.

În 13 iunie 1960, „Zola” pune la dispoziția Securității o notă informativă. El relatează o discuție dintre Oprescu și câțiva colaboratori ai săi, printre care Barbu Brezianu și Mircea Popescu, în care se vorbea despre știrile de la Radio Londra. Agentul enumeră câteva comentarii nepotrivite, menite să îl pună pe Oprescu într-o lumină proastă. Referindu-se la conflictele din Africa, spune: „[...] va fi vai de capul albilor care mai au interese pe la ei. Vă închipuiți cu câtă plăcere omoară negrii un alb. [...] Or să se macine apoi între ei. Afară doar dacă n-o ajunge la ei comunismul, că atunci îi împiedică să se bată. Numai că... ce-au fost ei colonizați de capitaliști, dar când or fi la ei comuniștii au să vadă ei ce-nseamnă cu adevărat să fii colonizat. Au să se sature!”¹⁶⁰. Vorbind despre comunism, Oprescu opinează că acesta seamănă foarte mult cu creștinismul timpuriu, iar „deși personal e în afara religiei, nu poate să nu recunoască faptul evident că creștinismul este în prezent singura forță capabilă să opună ceva comunismului, singura doctrină care-i ține piept”¹⁶¹.

Agentul „Dragomir”/Raoul Șerban, redactor la Editura Meridiane, dă, în data de 8 septembrie 1960, o notă despre situația monografiei Grigorescu și plățile făcute de editură autorilor G. Oprescu și Remus Niculescu¹⁶². După condamnarea lui Niculescu, editura a cerut ca primul volum, scris în întregime de el, să fie rescris de către Oprescu, însă profesorul a făcut o simplă operație de stilizare, fără să se atingă de conținutul criticat de redactorii editurii, ca fiind necorespunzător din punct de vedere ideologic. „Dragomir” detaliază și problema plătirii drepturilor de autor. Editura a plătit 23 702 lei drepturi de autor lui Remus Niculescu și 12 616 lei lui G. Oprescu. În urmă condamnării lui Niculescu și deciziei M.I.C. ca G. Oprescu să rescrie părțile celui dintâi, s-a soluționat ca sumele plătite ca drepturi de autor lui Niculescu să fie

¹⁵⁹ *Ibid.*, f. 86.

¹⁶⁰ *Ibid.*, f. 84.

¹⁶¹ *Ibid.*, f. 85.

¹⁶² *Ibid.*, f. 79–81.

considerate pierderi nerecuperabile, acoperite din fondurile editurii: „Formele de plată sînt pe cale a fi întocmite, urmînd ca în cel mai scurt timp (probabil la 15 oct. a.c) drepturile plătite deja odată coautorului cărții, Remus Niculescu, să fie din nou plătite lui G. Oprescu”¹⁶³. La 23 septembrie 1960, agenta „Ana Ionescu” oferă din propria inițiativă o informare despre discuțiile purtate în colectivul Editurii Meridiane în jurul volumului al II-lea al monografiei Grigorescu și despre atitudinile luate de Raoul Șorban – informatorul „Dragomir” – în această privință¹⁶⁴. Potrivit acestuia, volumul „are pagini net antisemite și reacționare. [...] pentru asemenea pasaje, Oprescu ar fi fost decorat de rege și mareșal”. Astfel, Șorban crede că analizele lui Oprescu sunt inadmisibile pentru că în interpretarea picturilor lui Grigorescu, autorul face considerații rasiste, tot volumul fiind reacționar.

Cpt. de Securitate Albescu M. redactează o notă de sinteză privind stadiul acțiunii de grup „Cercetătorii”, datată 23 septembrie 1960¹⁶⁵. Nota este foarte lungă și reproduce aproape integral notele informative obținute de la „Aurel Ionescu” și „Zola” despre știrbirea prestigiului profesorului după arestarea lui Niculescu și Enescu, donațiile făcute Academiei, articolul din *Contemporanul*, despre sprijinul financiar acordat de Oprescu soției lui Remus Niculescu, eforturile depuse pentru reprimirea în Institut a Teodorei Voinescu, angajarea lui Eugen Schileru și afirmațiile privitoare la conflictele din Africa. Între această notă de sinteză și hotărârea de închidere a acțiunii informative „Cercetătorii”, se intercalează o notă a lui „Zola”. El evaluează prestația publică a lui G. Oprescu, cu ocazia vizitei în România a lui Mikhail Alpatov. Spune că Oprescu a avut o serie de intervenții nefericite: l-a întrerupt încontinuu cu completări și sugestii. „Vorbind mult și cu suficiență, înconștient de ce spune, a făcut multora din asistență o impresie de totală iresponsabilitate, datorită progresivului său ramolism, vizibil în chip dureros”¹⁶⁶. Ca urmare a acestei informări, Lt. Col. A. Olimpiu îi trasează agentului sarcina de a semnală orice aspect negativ din comportarea lui Oprescu, întrucât are mari posibilități informative fiind unul din colaboratorii apropiați ai acestuia.

Dosarul de grup „Cercetătorii” este închis în 24 octombrie 1960 iar pe numele Oprescu, Voinescu și Berza sunt deschise acțiuni informative individuale¹⁶⁷. Ca urmare a investigațiilor desfășurate pe parcursul a trei ani și zece luni, lucrătorul operativ Duma Teodor și șeful biroului Cpt. Petrea Ion constată că cei trei cercetători nu desfășoară activitate dușmănoasă în grup, ci fiecare la locul lui de muncă și fiecare cu alt enturaj. Ca urmare a acțiunii, s-a constatat că G. Oprescu se manifestă potrivit regimului R.P.R., dă cercetătorilor indicații de a întocmi lucrări nemarxiste și anti-științifice, pune rezoluții cu conținut reacționar pe lucrări, sprijină elementele dușmănoase din Institut și familiile unor condamnați vinovați de activitate contrarevoluționară.

„Cercetătorul” (1960–1962)

În noiembrie 1960, este deschisă, pe numele lui G. Oprescu, acțiunea informativă individuală „Cercetătorul”. Principalul obiectiv era studierea profilului ideologic al profesorului, așa cum reieșea din textele sale, din lucrările coordonate de el ca director de Institut și din afirmațiile făcute de acesta în circumstanțe oficiale sau private. Informatorii erau instruiți să ofere date despre atitudinea lui Oprescu față de regim, despre modul în care își exercita autoritatea în breasla istoricilor de artă, despre relațiile sale cu intelectualii „dușmănoși”, precum Remus Niculescu, Theodor Enescu, Teodora Voinescu și despre sprijinul profesional și financiar acordat acestora. Pentru documentarea acțiunii, numărul de informatori crește. Pe lângă vechii agenți, „Zola”/Ion Frunzetti, „Aurel Ionescu” și „Dragomir/Raoul Șorban”, apar o serie de informatori ocazionali, ale căror identități nu sunt cunoscute, și „Lucian Oprea”, identificat în documentele Securității drept Mircea Popescu¹⁶⁸.

¹⁶³ *Ibid.*, f. 81.

¹⁶⁴ *Ibid.*, f. 78.

¹⁶⁵ *Ibid.*, f. 196–199.

¹⁶⁶ *Ibid.*, f. 71.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 3–7.

¹⁶⁸ *Ibid.*, f. 43 și f. 87. Identitatea lui „Lucian Oprea” este dezvăluită într-o notă a Lt. Bărbat din 22 septembrie 1962. „Agentul «Lucian Oprea» fiind director adjunct la Institutul de Istoria Artei, unde G. OPRESCU este director, se întâlnește zilnic cu obiectivul. Influențarea care se poate exercita cu aceasta este ușurată și de faptul că G.OPRESCU are oarecare afecțiune față de agent. Prin materialul informativ, rezultă că agentul «este singurul pe care G.OPRESCU îl ascultă uneori». Mircea Popescu intrase în atenția ofițerilor de Securitate încă din noiembrie 1960, în urma unei note date de „Aurel Ionescu”, în care dezvăluia că Popescu îi scrie uneori discursurile lui Oprescu. Cpt. Petrea I. nota în subsolul notei: „MIRCEA POPESCU va fi luat în studiu pentru recrutare” cf. *Ibid.*, Fond Informativ, dosar 392571 și Fond Rețea, dosar 44012, Mircea Popescu a fost folosit în acțiuni informative în intervalul 1961–1967.

Primele două informări din dosarul „Cercetătorul” apar în noiembrie și decembrie 1960. Cea din noiembrie, a cărei sursă nu este indicată, informează cu privire la o discuție dintre Oprescu și Elena Purica, secretara Secției de Literatură, Artă și Folclor a Academiei, în care profesorul se plângea de blocarea plecării sale și a lui M. Popescu la Academia din Praga și reclama lipsa participărilor Institutului la evenimentele științifice din străinătate¹⁶⁹. În 19 decembrie 1960, ca urmare a sarcinii primite în luna octombrie de a-l supraveghea pe Oprescu, „Zola” informează cu privire la critica adusă de profesor *Tratatului de Istoria României*. Potrivit lui „Zola”, acesta a spus că marxismul este prost aplicat și că „în interpretarea fenomenelor istorice, lucrurile se judecă mai subtil decât o fac cei de la istorie (*n.n., I.A., Institutul de Istorie*); dacă vrei să faci «marxism-leninism» peste noapte, aici ajungi”¹⁷⁰.

La 28 decembrie 1960, maiorul de Securitate Duma Tudor redactează un plan de măsuri, cu termen de finalizare iunie 1961, care urmărea „lucrarea activă a obiectivului și [...] clarificarea într-un timp cât mai scurt posibil a acțiunii «Cercetătorul»”¹⁷¹. Planul prevedea: dirijarea în continuarea a agenților „Zola” și „Aurel Ionescu” pe lângă Oprescu, ascultarea timp de o lună a telefonului urmăritului, instalarea tehnicii operative în locuința sa, obținerea manuscrisului volumului II din monografia lui Grigorescu și a altor lucrări semnate Oprescu ce puteau avea „caracter naționalist-șovin și defăimător la adresa artei noi R.P.R.”. Pentru verificarea preocupărilor și legăturilor lui Oprescu din afara Institutului, obiectivul va fi supravegheat operativ timp de 15 zile¹⁷². Documentele atașate dosarului „Cercetătorul” nu prezintă nici un indiciu cum că ar fi fost vreodată introdusă tehnică operativă în domiciliul său, că telefonul ar fi fost ascultat sau că Oprescu ar fi fost filat.

În intervalul februarie–august 1961, agenții Securității au furnizat 9 note informative: „Zola” și „Aurel Ionescu” câte două, restul de cinci fiind date de informatori care apar acum pentru prima dată. La 27 februarie 1961, „Costin Mironescu”, identitate necunoscută, informează cu privire la aniversarea de 80 de ani a lui G. Oprescu, pentru care profesorul însuși a aranjat să-i apară un volum omagial. De asemenea, el vrea să deschidă o expoziție cu colecțiile donate Cabinetului de Stampe al Academiei¹⁷³. O lună mai târziu, același agent transmite o nouă informare despre intervențiile lui Oprescu pentru angajarea la Biblioteca Academiei a lui Radu Ionescu, „element putred, care a ispășit anul trecut o condamnare. Prof. G. Oprescu a anunțat chiar că el își va dona colecțiile de desene și gravuri prețioase Bibliotecii Academiei R.P.R., dar numai cu condiția să fie angajat Radu Ionescu”¹⁷⁴.

În 17 martie 1961, agentul „Radu I.”/Vasile Florea¹⁷⁵, redactor al monografiei Grigorescu, oferă o notă informativă despre primul volum al acesteia¹⁷⁶. În cadrul unor discuții pe marginea lucrării, Oprescu i-a spus agentului că nu cunoaște în literatura română de specialitate o carte scrisă cu mai mult talent decât cea semnată de Remus Niculescu, de aceea regretă implicarea lui în procesul Noica. „Radu I.” i-a pus în vedere să elimine din lucrare trimerile la textele Teodorei Voinescu, lucru pe care Oprescu l-a făcut doar după multe insistențe. Reiterând critica formulată de Raoul Șorban, agentul „Radu I.” atrage atenția asupra evidentului antisemitism al capitolului despre portretele de evrei realizate de Grigorescu, în care „rezultă nu numai sentimentele exteriorizate și cu alte ocazii de Gh. Oprescu, dar care atribuie și marelui pictor aceleași sentimente și idei ale antisemitismului, de care Grigorescu a fost străin”¹⁷⁷. În privința comportamentului lui Oprescu vizavi de cercetătorii din Institut, agentul spune că „are o atitudine de-a dreptul despotică. Pe Barbu Brezianu îl umilește, adresându-i injurii și repezindu-l fără menajamente chiar în prezenta altora, și în speță, în prezența sursei”. În încheierea notei, cpt. Lesciuc menționează că în mod normal agentul nu are posibilități pe lângă Oprescu, însă este cheamat des de acesta pentru că are în lucru la Editura Meridiane monografia Grigorescu căreia îi face referatul. Agentului i se trasează sarcina de a semnală orice manifestare dușmănoasă a profesorului¹⁷⁸. Cu o lună în urmă, în 2 februarie 1961, pe când Vasile Florea era luat în studiu pentru recrutare, agentul „Anton” îi face un portret pozitiv, din care rezulta devotamentul redactorului față de

¹⁶⁹ *Ibid.*, f. 70.

¹⁷⁰ *Ibid.*, f. 69.

¹⁷¹ *Ibid.*, f. 31.

¹⁷² *Ibid.*, f. 32.

¹⁷³ *Ibid.*, f. 68.

¹⁷⁴ *Ibid.*, f. 64.

¹⁷⁵ Id., Fond Rețea, dosar 46699, f. 11–16: Proaspăt recrutat în data de 10 martie 1961, în cadrul acțiunii de verificare „Cosmopolitul”, desfășurată asupra lui Ionel Jianu, Vasile Florea semna cu numele conspirative „Răduț Ion” sau „Radu I(on)”.

¹⁷⁶ Id., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 65–67.

¹⁷⁷ *Ibid.*, f. 66.

¹⁷⁸ *Ibid.*, f. 67.

regim și intransigența sa ideologică. „Anton” nota: „Față de lucrările acad. G. Oprescu și tov. PAUL C-TIN la care FLOREA a fost responsabil de carte, el a avut atitudini răspicate, arătînd, în referatele sale, greșelile ideologice, lipsurile de informație, greșeli, etc. [...] Acad. OPRESCU, deși indispus de observațiile lui FLOREA și ale altor redactori a fost nevoit să țină seama de ele. [...] FLOREA se consideră tare și curat, cu nimic vulnerabil, avînd origină sănătoasă și pregătire și de aceea este dîrz, intransigent, cînd referă asupra manuscriselor ori cînd discută cu autorii”¹⁷⁹.

Fig. 14. K.H. Zambaccian, G. Oprescu, Radu Bogdan la Muzeul de Artă al R.P.R., c. 1950, B.A.R.

„Zola” revine în 15 aprilie 1961 cu două note din propria inițiativă. În prima informează despre tentativa eșuată a lui Oprescu de a influența achiziționarea de către Muzeul de Artă a unei broderii nord-africane, datate eronat ca fiind de secol XVI–XVII. Piesa aparținea prietenului său, Constantin Ionescu-Mihăești, iar Oprescu a încercat să înlesnească tranzacția deoarece are anumite obligații față de acesta. În următoarea notă, „Zola” informează despre demisia lui Nicolae Lupu din postul de director al muzeului Brukenthal din cauza relațiilor tensionate cu Constantin Daicoviciu. Potrivit agentului, Oprescu l-a sfătuit să nu se joace cu demisia în socialism¹⁸⁰. La rîndul său, „Aurel Ionescu” dă două note informative în data de 20 aprilie. El relatează o discuție purtată cu Ion Frunzetti despre donația făcută de G. Oprescu Academiei în scopul câștigării bunăvoinței pentru angajarea la Institut a persoanelor pe care le agreează¹⁸¹. Agentul raportează și o discuție avută cu Ionel Jianu, în care acesta i-a povestit despre acțiunile lui G. Oprescu împotriva publicării cărții sale, *Istorie a artelor plastice*. Sursa crede că Oprescu se opune apariției cărții pentru că nu a fost scrisă de el, sau sub coordonarea lui¹⁸².

În data de 14 iunie 1961, agentul „Lucian Oprea”/Mircea Popescu semnează prima sa notă informativă despre G. Oprescu¹⁸³. Acesta îi face o scurtă caracterizare și spune că Oprescu se bucură de prestigiu în străinătate. Datorită inițiativei profesorului, dicționarul artiștilor publicat la Leipzig a inclus în ultimele volume numele ale aproape tuturor artiștilor plastici români contemporani. A fost prieten cu mari personalități europene: Einstein, Marie Curie, Hendrik Lorentz, Henri Focillon. A fost un profesor metodic și

¹⁷⁹ Id., Fond Rețea, dosar 46699, f. 36.

¹⁸⁰ Id., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 62–63.

¹⁸¹ *Ibid.*, f. 59.

¹⁸² *Ibid.*, f. 60.

¹⁸³ *Ibid.*, f. 54–58.

sever, taxând fără cruțare pentru cea mai mică greșeală¹⁸⁴. O prețuiește pe Teodora Voinescu și crede că problemele acesteia din justiție au fost provocate de calomniile lui Marin Nicolau-Golfin. De aceea a și depus mărturie în apărarea ei la proces¹⁸⁵. L-a susținut și pe Remus Niculescu pentru o vreme, însă a renunțat să o mai facă când a înțeles gravitatea faptelor comise de acesta¹⁸⁶. Agentul spune că deși Oprescu nu este marxist, nu a fost, totuși, niciodată anti-marxist. Deși nu cunoaște suficient teoria marxist-leninistă a artei, este un susținător al realismului în artă și disprețuiește produsele artei moderniste¹⁸⁷. În privința activității științifice are o serie de nemulțumiri: publicarea greoaie a lucrărilor, lipsa fondurilor, posturile insuficiente alocate Institutului, dificultatea cu care se pleacă în străinătate¹⁸⁸. În ciuda tuturor neajunsurilor, Oprescu sprijină cultura nouă, și în țară, și în străinătate, mai bine decât mulți alții de seama și de formația lui: „Opera lui științifică, colecția lui de o excepțională valoare pe care o lasă toată statului, meritele sale de pedagog precumpănesc cu mult asupra unor scăderi și erori”¹⁸⁹. Nota este însoțită de un comentariu olograf, probabil al Lt. Col. Olimpiu: „Să i se spună tov. Lesciuc că agentul său nu este sincer cel puțin în ce-l privește pe Oprescu și să ia măsuri de verificare a lui”¹⁹⁰.

La distanță de câteva luni, în luna noiembrie, locțiitorul șefului de direcție, Lt. Col. Olimpiu, emite o notă privind acțiunea „Cercetătorul”: „acțiunea a devenit o acumulare de materiale provenite de la mai multe organe, în timp ce personal lucrătorul care s-a ocupat de ea pînă în prezent, Mr. Duma T., nu a avut și nu are nici un agent”¹⁹¹. De asemenea, planul nu a fost îndeplinit, nici chiar în cele mai simple probleme, iar termenele au fost de mult depășite. De aceea se impun o serie de rectificări: organizarea materialelor în dosar – materialul din 15 aprilie furnizat de „Zola” despre Daicoviciu și Institutul de Arheologie nu are legătură cu Oprescu; luarea ca legături în acțiune a unor persoane pe care Oprescu le sprijină, cum sunt Ionescu-Mihăești, Maria Musicescu; dirijarea agenților „Radu Ion” și „Zola”; comunicare către ofițerul Lesciuc că agentul „Oprea Lucian” este nesigur, crearea unui agent propriu. Sarcinile asupra cărora trebuie să se concentreze sunt legăturile lui Oprescu cu diplomații occidentali; care sunt elementele dușmănoase pe care le sprijină; să se documenteze aspecte privind necinstea lui Oprescu, manifestată cu diferite ocazii, adunări, ședințe; activitatea deficitară în cadrul institutului, faptul că prezența lui acolo aduce numai prejudicii¹⁹². Cu toate acestea, se pare că nota elaborată de Lt. Col. Olimpiu nu a avut efect asupra acțiunii: frecvența informărilor scade, ajungând, între noiembrie 1961 și septembrie 1962, la un număr de trei note disparate. Una din ele este dată în aprilie 1962 de „Săndulescu Maria” de la Institutul de Istorie Literară și Folclor. Aceasta spune că cercetătorii din Institutul de Istoria Artei recunosc capacitatea intelectuală și interesul profesorului pentru cercetare, dar reclamă duritatea invectivelor lui. Nota acestei agente este una din cele trei informări în care se vorbește despre sau se face aluzie la viața intimă a lui Oprescu. Agentă reproduce zvonistica potrivit căreia orientarea sexuală era cea care îl făcea pe profesor să fie misogin și să-i favorizeze profesional pe tinerii cercetători¹⁹³. Trebuie menționat însă că Securitatea nu a fost niciodată preocupată de acest aspect al vieții profesorului, urmărirea sa informativă nevizând aspecte ale vieții sale personale.

În septembrie 1962, în vederea închiderii acțiunii informative asupra profesorului, agentului „Oprea Lucian” i se cere o notă despre comportamentul lui Oprescu¹⁹⁴. „Oprea Lucian” îl prezintă pe profesor într-o lumină favorabilă, reluând de fapt caracterizarea pe care i-o făcuse cu un an în urmă. Informează că Oprescu

¹⁸⁴ *Ibid.*, f. 54–55.

¹⁸⁵ *Ibid.*, f. 57.

¹⁸⁶ *Ibid.*, f. 56.

¹⁸⁷ *Ibid.*, f. 57.

¹⁸⁸ *Ibid.* 1, f. 57–58.

¹⁸⁹ *Ibid.*, f. 58.

¹⁹⁰ *Ibid.*, f. 54.

¹⁹¹ *Ibid.*, f. 33f. Într-adevăr, toți agenții care au furnizat informații despre Oprescu de la trasarea planului de măsuri din decembrie 1960 și până în noiembrie 1961, erau surse ale altor ofițeri, deci nu ale celui care se ocupa de acțiunea „Cercetătorul”: „C. Mironescu” și „Aurel Ionescu” erau agenții Cpt. Petrea, „Radu Ion” și „Lucian Oprea” ai Cpt. Lesciuc și „Zola” al Lt. Col. Olimpiu. Singurul informator al Mr. Duma era „Vlad Ion”, care, fiind dirijat pe lângă alt obiectiv, amintește doar din întâmplare de G. Oprescu în două note informative despre edițiile școlii de vară de la Sinaia din 1961–1962. Informările sunt lipsite de importanță, relatând că profesorul și-a ținut prelegerea despre Grigorescu în limba franceză și că a intervenit după comunicarea unui cercetător din Iugoslavia spunând că în arta românească nu se poate vorbi despre o influență sârbă, ci despre un împrumut consimțit din partea românilor, „care nu erau niște imbecili”, ci pretindeau producții artistice după gustul lor propriu (*Ibid.*, f. 50 și f. 52).

¹⁹² *Ibid.*, f. 33v.

¹⁹³ *Ibid.*, f. 51.

¹⁹⁴ *Ibid.*, f. 48–49.

a fost sărbătorit la împlinirea a 80 de ani, ocazie cu care i s-a tipărit un volum omagial și a primit Steaua Republicii Populare Române, clasa I-a, lucruri care l-au mulțumit¹⁹⁵. A fost auzit spunând că „viitorul este al comunismului” și vorbind „despre marea operă culturală ce se înfăptuiește”. De asemenea, exprimă păreri ce susțin categoric realismul și, în general, politica comunistă în artă. Este însă nemulțumit de faptul că în unele funcții importante sunt menținuți oameni incompetenți, consideră greșit faptul că el și alți colegi de-ai lui au fost pensionați în baza unei recente H.C.M., vrea ca cercetătorii să poată călători mai ușor în străinătate și dorește să le fie înlesnită angajarea și promovarea unor buni specialiști care însă au dosare de cadre nesatisfăcătoare¹⁹⁶. La 22 septembrie 1962, Lt. Bărbat redactează prima hotărâre de închidere a dosarului individual Oprescu, care însă nu este aprobată¹⁹⁷. Potrivit comentariilor olografe de pe marginile filelor rezultă că hotărârea nu este aprobată din cauză că agentul „Lucian Oprea” este suspectat de nesinceritate iar materialele furnizate de el nu sunt credibile¹⁹⁸. De altfel, formularul tipizat al hotărârii de închidere nici nu este complet, fiind păstrată doar prima filă, în care sunt enumerate mijloacele informative folosite în acțiune și caracterul materialelor compromițătoare din dosar¹⁹⁹. Acțiunea informativă rămâne deschisă, dosarului fiindu-i adăugate până la finalul anului încă șase note informative date de agenții Securității.

Tot în data de 22 septembrie 1962, „Popescu Ion”/Marin Nicolau-Golfin²⁰⁰ dă o notă despre propunerea monografiei Grigorescu pentru Premiul de Stat²⁰¹. Agentul informează că Emil Condurachi i-a povestit cum a fost rugat de Andrei Oțetea să facă un referat favorabil acestei lucrări. Potrivit agentului, Oțetea vrea să aranjeze premiarea volumului în semn de recunoștință pentru încadrarea soției sale la Institutul lui Oprescu, deși aceasta „habar nu are de istoria artei”²⁰². Problema este că Oprescu este autor doar cu numele, toată lumea știind că volumul este de fapt scris de Remus Niculescu, condamnat la închisoare pentru șapte ani. De aceea Condurachi este speriat să nu se compromită redactând un referat pozitiv pentru o carte scrisă de un „dușman al poporului”. „Popescu Ion” crede că, la presiunea lui Daicoviciu, Emil Condurachi va redacta până la urmă referatul. Agentul concluzionează: „După părerea mea și cunoscând sigur că volumul amintit este scris de NICULESCU REMUS, socot că premiarea nu poate avea loc, fiindcă adevărul este cel relatat de CONDURACHI”²⁰³. Pentru clarificarea acestor aspecte, Lt. N. Nimara îi cere agentului „Oprea Lucian” o notă de lămurire. La 15 decembrie 1962, agentul explică faptul că monografia Grigorescu are două volume. Primul urma să îi revină lui Remus Niculescu iar cel de-al doilea profesorului Oprescu, lucru care s-a și întâmplat. După arestarea și condamnarea lui Niculescu, editura a pus problema publicării monografiei doar sub numele lui Oprescu. Pentru asta, Oprescu a redactat din nou capitolele lui Niculescu, volumul al doilea rămânând opera exclusivă a profesorului, atât ca documentare, cât și ca redactare²⁰⁴. Dintr-o notă a lui „Zola” din 26 decembrie 1962, aflăm că, până la urmă, monografia Grigorescu nu a fost premiată iar Oprescu a suferit din cauza aceasta²⁰⁵. Câteva luni mai târziu, agentul „Vasile Oprea” informează cu privire la tensiunile dintre G. Oprescu și Virgil Vătășianu, șeful secției de istoria artei de la Filiala Cluj a Institutului de Istoria Artei²⁰⁶. Oprescu este nemulțumit din cauză că Vătășianu a fost premiat cu premiul de stat, iar el nu, „cu toate că desfășoară o muncă asiduă de îndrumare a lucrărilor și cercetărilor de istoria artei”, sugerând că dacă Vătășianu n-ar fi rudă cu Constantin Daicoviciu, Condurachi și Tudor Bugnariu „nu și-ar permite comportarea uneori ireverențioasă și neacceptarea observațiilor pe care dânsul (Oprescu, *n.n.*, *I.A.*) i le face câteodată”²⁰⁷.

¹⁹⁵ *Ibid.*, f. 48.

¹⁹⁶ *Ibid.*, f. 49.

¹⁹⁷ *Ibid.*, f. 41–43.

¹⁹⁸ *Ibid.*, f. 41–42.

¹⁹⁹ *Ibid.*, f. 42. Mijloacele informative au constat în folosirea agenților „Zola”, „Șerban”, „Aurel Ionescu”, „Silvian” (probabil „Silviu”) „Vlad Ion”, „Săndulescu Maria”. Materialele compromițătoare constau în: sprijinirea elementelor dușmănoase pentru încadrare în Institutul de Istoria Artei, poziționarea împotriva interpretării marxiste a artei, criticarea condițiilor oferite de regimul democrat studierii și conservării artei, folosirea colecției de artă pentru obținerea de avantaje

²⁰⁰ Id., Fond Rețea, dosar 45417, f. 11. Angajament semnat în 27 noiembrie 1960.

²⁰¹ Id., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 45–47.

²⁰² *Ibid.*, f. 46.

²⁰³ *Ibid.*, f. 47.

²⁰⁴ *Ibid.*, vol. 2, f. 44.

²⁰⁵ *Ibid.*, f. 48.

²⁰⁶ *Ibid.*, f. 58–59.

²⁰⁷ *Ibid.*, f. 58.

Fig. 15. Vigil Vătășianu, I.I.A.G.O.

La 19 decembrie 1962, Lt. Bărbat redactează o notă de stadiu a acțiunii informative individuale „Cercetătorul”²⁰⁸ și hotărârea de închidere a acesteia²⁰⁹. Rezumând acțiunea informativă, începută în 1957 ca acțiune de verificare a grupului „Cercetătorii”, ofițerul enumeră principalele concluzii ale urmăririi: Oprescu sprijină „elemente dușmănoase” în Institut, critică marxismul în artă, face donații cu scopul cultivării prestigiului personal. Cu toate acestea „Lucian Oprea” relatează că în ultima vreme Oprescu a avut accese de simpatie pentru regimul comunist, spunând: „comunismul este singura filozofie care aplicată, poate să hrănească milioane de oameni”²¹⁰. Lt. Bărbat concluzionează că singura sarcină potrivită pentru această acțiune informativă este influențarea lui Oprescu pentru ca la ședințele și întâlnirile cu diverși oameni de artă să fie mai precaut în declarații și cuvântări. Ofițerul încheie nota scriind că luarea de măsuri împotriva lui Oprescu sau prelucrarea acestuia nu vor avea rezultate deoarece profesorul este „încăpățânat în concepțiile sale iar o demascare este inoportună în urma înaltei aprecieri care s-a dat activității sale”²¹¹. Închiderea dosarului „Cercetătorul” era motivată de faptul că „individul nu desfășoară o activitate dușmănoasă organizată”, fiind doar încăpățânat, trăsură de caracter ce i s-a accentuat odată cu vârsta²¹². Deși abaterile sale sunt cunoscute de către conducerea Academiei, este lăsat la conducerea Institutului „datorită competenței sale profesionale și a popularității de care se bucură”. De asemenea, după decorarea cu Steaua R.P.R., cl. I și apariția volumului omagial, Oprescu pare să-și fi schimbat atitudinea față de regim. Lt. Bărbat propune continuarea acțiunii de influențare prin agentul „Lucian Oprea” și clasarea dosarului „Cercetătorul”. Propunerea este aprobată²¹³. Cu toate acestea, până la emiterea notei de clasare, în ultimele zile ale lunii decembrie, sunt atașate la dosar încă trei note informative date de agenții „Zola”, „I. Dragomir” și „Leonid”²¹⁴.

²⁰⁸ *Ibid.*, vol. 1, f. 188–195

²⁰⁹ *Ibid.*, f. 214–217.

²¹⁰ *Ibid.*, f. 190.

²¹¹ *Ibid.*, f. 191.

²¹² *Ibid.*, f. 216.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*, vol. 2, f. 61. În data de 26 decembrie, agentul „Leonid” informează Securitatea cu privire la un articol din 1929, apărut în revista *Museion*, în care a fost publicată o fotografie a lui G. Oprescu împreună cu Konrad Adenauer. Fotografia, alături de traducerea articolului sunt atașate la dosar, ambele documentând *Expoziția Internațională de mulaje de la Köln*, organizată de Oficiul Internațional al Muzeelor.

„Zola” informează cu privire la comportamentul lui G. Oprescu față de angajații Institutului și de membrii organizației de sindicat²¹⁵. Potrivit agentului, Oprescu se comportă „ca un monarh autocrat, care se știe inamovibil și intangibil, permițându-și orice”²¹⁶. Și-a donat casa-muzeu Academiei R.P.R., cu condiția să fie angajat custode Radu Ionescu, nepot al lui Constantin Ionescu-Mihăești. Radu Ionescu depinde material în totalitate de profesor, „care-l tiranizează cu forța cu care un soț bătrân și acru își gelozează femeia tânără și fără resurse materiale proprii, în piesele de teatru cu aceste teme”²¹⁷. Oprescu se face vinovat și de transgresiuni organizatorice. Spre exemplu, în cursul unei ședințe de analiză a muncii profesionale și sindicale în care cercetătorii tineri o criticau pe Amelia Pavel, profesorul a intrat, fără drept, și a spus că în Institut conduce directorul și că nu permite răspândirea „bîrfelilor” cerând să li se pună capăt²¹⁸. Conform lui „Zola”, Oprescu a dovedit o atitudine de „dușmănie față de spiritul democrației sindicale, pe care n-o înțelege și ale cărei aspecte exterioare nici măcar nu-și mai dă acum osteneala să le păstreze”²¹⁹. În încheierea notei informative, Lt. Col. de Securitate A. Olimpiu observă că deși acțiunea informativă asupra lui Oprescu a fost închisă, aceste se menține în continuare pe o poziție dușmănoasă care este sesizată și de alți agenți²²⁰.

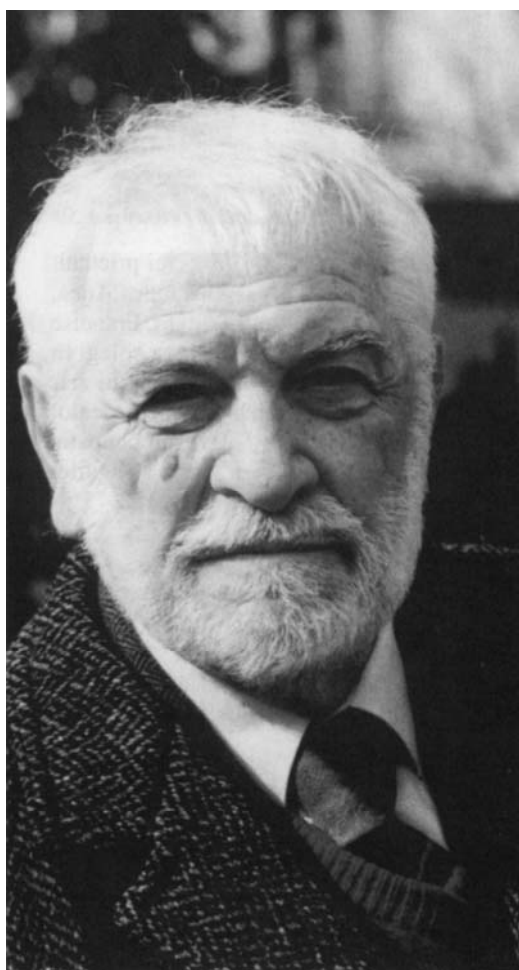

Fig. 16. Raoul Șorban, I.I.A.G.O.

În 29 decembrie 1962, agentul „I. Dragomir” furnizează o notă în care relatează o discuție purtată în 22 decembrie cu G. Oprescu și M. Popescu despre editarea volumului de scrieri despre artă semnate de Tonitza²²¹. Referindu-se la munca editorului, adică a agentului „I. Dragomir”, Oprescu critică folosirea sintagmei „burghezo-moșierime” și spune că este incorectă afirmația potrivit căreia aceasta a frânat

²¹⁵ *Ibid.*, f. 48–52.

²¹⁶ *Ibid.*, f. 48.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*, f. 50–51.

²¹⁹ *Ibid.*, f. 51.

²²⁰ *Ibid.*, f. 52.

²²¹ *Ibid.*, f. 46–47.

dezvoltarea culturii și artei în România. Oprescu continuă, sugerând că măcar prudența ar trebui să îl facă pe „I. Dragomir” să fie mai reținut, viitorul putând rezerva surprize precum revenirea la putere a „burghezo-moșierimii”. Profesorul adaugă faptul că înțelege nevoia de a face concesii regimului, dar cu moderație: „iată de exemplu cazul lui MIRCEA POPESCU: crede oare sursa („I. Dragomir”, *n.n.*, *I.A.*) că MIRCEA POPESCU nu e nevoit să scrie și să manifeste adesea opinii, să ia unele poziții împotriva convingerilor sale? Se întâmplă să fie chemat «unde» unde i se dau anumite «directive» cu care desigur nu este de acord, dar pe care trebuie să le respecte. Dar din propria lui inițiativă, MIRCEA POPESCU nu se dă la burghezo-moșierime”²²². Prin urmare, Oprescu îl sfătuiește pe „I. Dragomir” să renunțe la excesul de zel în demascarea „burghezo-moșierimii”, dacă vrea să devină colaborator permanent al Institutului de Istoria Artei. Lt. Col. Olimpiu notează în concluzii că trebuie „să se stabilească care sînt «adevărurile» convingeri politice ale lui MIRCEA POPESCU director adjunct al aceiași instituție”²²³. Indiferent de comentariile ofițerului Olimpiu, în ultima zi a anului 1962, este emisă nota de clasare a dosarului și se dispune păstrarea sa la arhiva Serviciului „C”, evidențe, deoarece urmărirea „nu desfășoară activitate dușmănoasă angajată”. În schimb, acesta va fi menținut în evidența elementelor dușmănoase²²⁴.

După emiterea hotărârii de închidere și de clasare, în intervalul 1963–1967, dosarul lui G. Oprescu continuă să primească o serie de note informative, adrese și corespondență interceptată. Acestea nu apar în urma trasării unor noi sarcini sau a redeschiderii acțiunii informative, ci vin din inerția muncii de agentură. Informările sunt date de agenți cu sarcini pe lângă alte persoane, uneori fără legătură cu Oprescu iar profesorul apare ca personaj colateral, nefiind vizat direct. În decembrie 1962, „Victor” dă o notă informativă despre verificările pe care le face Academia în legătură cu monografia Grigorescu²²⁵. În urma unui control financiar intern din 1959, s-a găsit o situație neclară la Institutul de Istoria Artei. *Monografia N. Grigorescu* scrisă de R. Niculescu și G. Oprescu, trecută în planul de lucru al Institutului, fusese angajată cu titlu schimbat – *Catalogul operei lui N. Grigorescu* – și la Editura Academiei R.P.R., și la Editura de Arte Plastice/ Meridiane iar R. Niculescu a primit aconturi substanțiale din drepturile de autor. Acest lucru nu a fost legal, pentru că, lucrarea fiind înscrisă în planul de lucru al Institutului, cercetătorul era deja plătit prin salariu pentru această muncă și nu mai avea dreptul la o plată suplimentară. În problema responsabilității lui Oprescu vizavi de această neregulă, comisia instituită de conducerea Academiei a concluzionat că Oprescu, „om în vârstă, cu mari merite științifice, fusese fie indus în eroare de colaboratorul său, fie nu cunoștea toate dispozițiile legale cu privire la salarii și la drepturi de autor”, vina aparținând exclusiv lui R. Niculescu²²⁶.

În aprilie 1964, Direcția a II-a, contraspionaj, trimite Direcției a III-a, informații interne, o adresă prin care face cunoscută o discuție dintre Oprescu și cetățeanul englez Johnstone K., aflat în vizită în R.P.R., în cadrul căreia profesorul s-a interesat de motivele pentru care nu se redeschide biblioteca engleză din București²²⁷. Ofițerul care a redactat textul subliniază faptul că „biblioteca engleză a fost închisă la cererea statului nostru, fiind folosită ca un loc de propagandă occidentală”. În plus, cere Direcției a III-a date despre G. Oprescu, având în vedere faptul că, recent, a avut contacte cu diverși diplomați străini. La 30 aprilie, Direcția a III-a răspunde: „Acad. Oprescu Gheorghe, directorul Institutului de Istoria Artei al Academiei R.P.R., este luat în evidență la cap. II activi, deoarece a fost membru al Asociației Amicii SUA și a făcut parte din comitetul de conducere al Asociației Româno-Olandeze. De asemenea, după 23 August 1944, a avut manifestări dușmănoase motiv pentru care a fost urmărit în acțiune informativă. Materialele fiind de mică importanță, acțiunea a fost închisă și elementul este luat în evidență. În prezent, nu este semnalat cu probleme deosebite”²²⁸.

Ultimele trei note informative despre G. Oprescu apar după o pauză de mai mult de doi ani. În aprilie 1965, o sursă neidentificată a Securității informează cu privire la ședința de la Institutul de Istoria Artei, ținută după moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în care „Oprescu n-a fost pregătit să vorbească și s-a bîlbîit într-o improvizație”²²⁹. La 21 iulie „Mircea Vasilescu” informează că, în ciuda vârstei de 85 de ani, G. Oprescu vine zilnic la Institut, participă la ședințe și urmărește realizarea lucrărilor. Este ajutat de Mircea Popescu și este respectat de cercetătorii din subordine care îi solicită sfaturi în diverse probleme științifice²³⁰. Ultima notă, dată

²²² *Ibid.*, f. 46–47.

²²³ *Ibid.*, f. 47.

²²⁴ *Ibid.*, vol. 1, f. 218.

²²⁵ *Ibid.*, vol. 2, f. 54–57.

²²⁶ *Ibid.*, f. 56.

²²⁷ *Ibid.*, f. 81.

²²⁸ *Ibid.*, f. 80.

²²⁹ *Ibid.*, f. 20.

²³⁰ *Ibid.*, f. 19.

în 23 august 1965, îi aparține lui „I. Dragomir”, care repetă câteva informații pe care le știe de la Petru Comarnescu. Aflat în București pentru documentarea monografiei Brâncuși, istoricul Sidney Geist a discutat cu Oprescu, pe care l-a întrebat de ce l-a criticat pe Brâncuși iar Oprescu a răspuns că nu a făcut-o din convingere, „ci din «poruncă», din «interesele de propagandă ale partidului», că partidul «i-a ordonat» să-l înjure pe BRÂNCUȘI. Acum însă, când nu-i mai este interzis să-l laude pe BRÂNCUȘI, îl elogiază”²³¹.

În intervalul 1963–1966, Serviciul F de interceptare a corespondenței trimite Direcției a III-a, informații interne o serie de scrisori dintre G. Oprescu și diverși cetățeni din străinătate²³². În cele din urmă, la 14 mai 1966, Direcția a III-a, informații interne, emite hotărârea de trecere în evidență pasivă a lui G. Oprescu²³³. După acest moment, la dosar sunt atașate încă două file: un rezumat al unei scrisori interceptate²³⁴ și o notă informativă²³⁵.

Fig. 17. Comisia de Expertiză și Inventariere a bunurilor artistice ale Casei Regale, ianuarie 1948, BAR (din stânga, primul rând, Aurel Bauh, G. Oprescu, Teodora Voinescu, rândul al doilea K.H. Zambaccian, Radu Bogdan, ultimul rând Emil Condurachi, Edgar Papu, Costin Ioanid).

²³¹ *Ibid.*, f. 43.

²³² *Ibid.*, f. 21–26 și f. 69–75. Într-o scrisoare din noiembrie 1963, Eugen Drăguțescu îi cere lui Oprescu monografiile unor artiști români pentru a le include în Enciclopedia italiană la care lucrează. Adaugă că îi pare rău că nu îl întâlnește pe Oprescu la congrese în străinătate. În decembrie 1963, Oprescu îi scrie lui Günther Ott propunându-i o colaborare la revista în limbi străine a Institutului de Istoria Artei. Îl avertizează însă că statul român este socialist iar concepțiile despre artă în România nu se potrivesc cu cele de la Bonn. Günther Ott îi răspunde câteva zile mai târziu, spunând că este de acord cu colaborarea și propune câteva subiecte pe care le-ar putea trata. Pe parcursul anului 1965, sunt interceptate 3 scrisori primite de Oprescu de la Marthe Pelletier, Henri Focillon și Ivonne Chalmers Wright. Marthe Pelletier îi returnează lui Oprescu câteva fotografii și-i mulțumește pentru cărțile trimise. Focillon îi scrie că a fost vizitat de o cercetătoare româncă de la Institutul de Istoria Artei, „dar n-am îndrăznit s-o întreb, deși am vrut s-o întreb de ce scumpul meu bătrîn prieten nu mai poate trece granița”.

²³³ *Ibid.*, f. 16.

²³⁴ *Ibid.*, f. 82. La 4 iunie 1966, Oprescu îi scrie lui Olive Bond-Boby că a fost fericit să-l revadă pe Louis Hauteccœur. Era probabil vorba despre o vizită a lui Hauteccœur la București. Oprescu spune că a făcut tot posibilul ca acesta să se simtă bine și că cele trei conferințe ale sale au fost foarte frumoase și utile.

²³⁵ *Ibid.*, f. 18. Numele profesorului apare întâmplător în nota din 2 februarie 1967 a agentului „Trandafir Grigore” despre Max Guy, profesor la școala superioară de petrol și motoare din Paris, care a avut contacte cu Emil Condurachi și G. Oprescu în timpul vizitei sale de la București din luna ianuarie

Parcurgând documentele păstrate în arhiva Securității pe numele lui Oprescu și ale colaboratorilor săi, ni se conturează portretul unui personaj autoritar, dificil, sceptic față de noua ordine socială, dar conștient de concesiile pe care trebuie să le facă regimului. Ilustrative sunt episoadele în care Oprescu îi reproșează lui Frunzetti că nu înțelege angajamentele făcute pentru a sluji Institutul și cel în care îi explică agentului „Dragomir”/Raoul Șorban că trebuie să știi până unde să mergi cu obediența, dar să rămâi precaut pentru că oricând se pot schimba lucrurile. Compromisurile ideologice și acceptarea în Institut a unor oameni impuși de partid, erau așadar *quid pro quo*-ul în urma căruia G. Oprescu putea ține în serviciu numeroși cercetători cu dosare proaste. Revelatoare în acest sens sunt mărturiile lui Alexandru Paleologu, Adinei Nanu și Marceliei Focșa, care confirmă că „politica de cadre” a lui Oprescu era una deliberată și atent gândită. Adina Nanu rememorează anii de colaborare cu profesorul din cadrul Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” și Galeriei de Artă Universală de la Muzeul de Artă. Reflectând asupra concesiilor științifice făcute de profesor, doamna Nanu explică: „În fond, era un om cumsecade... A fost menajat de conducerea comunistă pentru că era cunoscut în străinătate (lucrase la Liga Națiunilor), iar concesiile pe care le-a făcut regimului mi se par acum un sacrificiu personal care i-a permis să angajeze și să ocrotească la Institutul de Istoria Artei al Academiei pe mulți tineri de valoare persecutați, ca Toto Enescu, Remus Niculescu și mulți alții, care au supraviețuit astfel, continuându-și activitatea de cercetare”²³⁶. Marcela Focșa, etnograf și muzeograf, specialistă în artă populară, a lăsat o mărturie prețioasă despre afecțiunea pe care G. Oprescu le-o purta colaboratorilor săi. Ca muzeograf la Muzeul de Artă Populară în perioada 1945–1952, doamna Focșa a lucrat cu Oprescu și Teodora Voinescu. De asemenea, a făcut parte din Comisia de expertiză și inventariere a bunurilor artistice ale casei regale, aflându-se în subordinea Teodorei Voinescu. Într-un interviu din 2001 luat de sociologul Zoltán Rostás, Marcela Focșa își amintea de profesor astfel: „Oprescu era foarte afectuos. El, cum să spun, el nu arăta cât era de afectuos, și cât de mult își iubea colaboratorii. [...] Teodora Voinescu a fost arestată doi ani de zile, dintr-o prostie. Pentru că niște colegi de-ai ei au denunțat-o la Securitate că vorbește, că nu știu ce, că nu știu cum. [...] Dar, în sfârșit. După doi ani, nu s-a întâmplat nimica, a revenit la Institut. Și Oprescu, când a întâlnit-o prima dată, a luat-o în brațe, și a sărutat-o ca pe un copil al lui. Și a zis: «vai, ce bine îmi pare că te-ai întors!» Era foarte afectuos, dar nu arăta”²³⁷. Alexandru Paleologu evocă și el această latură a lui G. Oprescu, în interviurile cu Stelian Tănase. Povestind episodul ieșirii din închisoare și întoarcerii în Institut, el spunea: „După ce am ieșit și s-a aflat, ne-a vizitat d-na Musicescu, care era cercetătoare la Institutul de Istoria Artei. Zice: profesorul a aflat că ești eliberat și te cheamă la institut. Profesorul era George Oprescu. Acolo m-am revăzut cu foștii colegi, bucurie. Profesorul mă ia în brațe și începe să plângă. Era un tip cam ciufut, dar foarte sentimental. Acum, zice, te duci la Dumitrescu-Mitocanu’ și-i spui să-ți facă formele să te angajez la Institut. M-am dus la Mitocanu’ (șeful cadrelor de la Academie), așa repede a făcut ce trebuia, și a treia zi eram cercetător la Institutul de Istoria Artei, unde era deja Toto Enescu și Remus Niculescu care veniseră cu primul lot de eliberați”²³⁸.

Având în vedere toate acestea, se conturează întrebarea, care rămâne una deschisă pentru cercetări viitoare, cum a reușit profesorul Oprescu să-și păstreze influența și să-și permită în permanență niște atitudini și acțiuni ce par să fi fost deosebit de riscante? Strategia donațiilor către Academie și primirea în Institut a unor cadre comuniste nu pot fi decât o parte din explicație.

Lărgirea perspectivei

Natura birocratică și derularea, pe alocuri nearticulată, a muncii lucrătorilor din Securitate, a făcut ca unele materiale informative relevante pentru urmărirea lui Oprescu, obținute în cadrul altor acțiuni, să nu fi fost niciodată trimise ofițerului responsabil de urmărirea profesorului. Și asta pentru că uneori ofițerii urmăreau doar îndeplinirea formală a unor cote și planuri de măsuri. Desigur, în ciuda acestei aparente blazări birocratice, rezultatele acțiunilor Securității erau devastatoare atunci când erau folosite ca materiale de constrângere, pretexte pentru arestări sau când apăreau ca dovezi în procese politice. Demersul de completare a profilului lui Oprescu cu informații relevante extrase din alte dosare reclamă o cercetare minuțioasă și de lungă durată în arhivele

²³⁶ Adina Nanu, *Călătorie în jurul casei mele*, 2014, p. 38–42.

²³⁷ Zoltán Rostás, *Marcela Focșa [extras din interviul publicat în Sala luminoasă, partea a II-a]: „Greu să spui că este numai negru sau numai alb”*, <<http://www.cooperativag.ro/marcela-focsa-partea-a-doua-sala-luminoasa>> accesat în 17.07.2017.

²³⁸ Stelian Tănase, *op. cit.*, p. 430–431.

Securității. Plecând de la datele biografice cunoscute despre G. Oprescu, am delimitat cercul colaboratorilor și prietenilor foarte apropiați ai profesorului, însă treptat, odată cu citirea dosarelor, cercul s-a lărgit²³⁹. Pe măsură ce documentarea în arhivele C.N.S.A.S. se extinde, iese la iveală realitatea cotidiană a anilor 1950–1960 și atmosfera pe care prezența insidioasă a Securității o întreținea în cercurile intelectuale. Aproape toți cercetătorii din Institutul de Istoria Artei erau verificați sau urmăriți, o parte din ei erau foști sau viitori deținuți politici, iar alții erau agenți ai Securității cu angajamente de informator. Desigur, categoriile se puteau suprapune, o singură persoană putând fi în același timp și urmărit și informator, de unde și puterea extraordinară a Securității asupra unor oameni care aveau totul de pierdut.

Fig. 18. Radu Ionescu, I.I.A.G.O.

Informații prețioase despre destinul donației Oprescu după moartea profesorului sunt oferite de câteva note informative găsite în dosarul de rețea al lui Radu Ionescu/„(Iancu) Sașa”²⁴⁰. „Sașa” informează cu privire la modul în care au fost îndeplinite prevederile testamentare ale lui G. Oprescu, care și-a donat aproape întreaga avere Academiei, numită legatară universală²⁴¹, după cum urmează: casa-muzeu din

²³⁹ Am consultat următoarele dosare: Radu Bogdan, Theodor Enescu, Vasile Florea, Ion Frunzetti, Radu Ionescu, Constantin Ionescu-Mihăești, Ionel Jianu, Marin Nicolau Golfin, Remus Niculescu, Alexandru Paleologu, Amelia Pavel, Eugen Schileru, Raoul Șorban, Virgil Vătășianu, Simion Alterescu, Mihai Berza, Barbu Brezianu, Emil Lăzărescu, Mircea Popescu, Heinz Stănescu, Cornelia Ștefănescu, Teodora Voinescu.

²⁴⁰ A.C.N.S.A.S., Fond Rețea, dosar 302877. Radu Ionescu a fost recrutat de Securitate în noiembrie 1962 prin metoda constrângerii „pe linia abaterii de inversiune sexuală” (vol. 1, f. 2–12). Semnează un prim angajament la 21 noiembrie 1962 și un al doilea în 30 septembrie 1971, luându-și numele conspirativ „Sașa”, obligându-se, într-o primă fază, să demaște persoane cu orientare homosexuală din cercul său de cunoscuți, fiind mai târziu însărcinat cu urmărirea unor diplomați americani și britanici (vol. 1, f. 4–6). Rămâne agent al Securității până în 1989, cu note informative date lună de lună despre cetățeni străini, artiști și critici români, fiind uneori recompensat bănește în preajma zilei sale de naștere (vol. 1, f. 29, 34–35, 37, 66, 86, 103).

²⁴¹ Alin Ciupală, *Testamentul....* Varianta testamentului lui G. Oprescu, pe care o avem în acest moment la dispoziție, este, după cum observă Alin Ciupală, o variantă de lucru a documentului. Datarea dublă, 29 septembrie 1958 și aprilie 1962, pare a confirma unele din spusele informatorilor lui Oprescu, care semnalau faptul că profesorul anunța în mod strategic donații de opere de artă în scopul întăririi poziției și influenței sale în Academie. Anii 1958 și 1962 corespund unei perioade dificile, premergătoare și imediat următoare, arestărilor și condamnărilor unora dintre colaboratorii și apropiații profesorului: Radu Ionescu, Teodora Voinescu, Mihai Rădulescu, Alexandru Paleologu, Theodor Enescu, Remus Niculescu. Ca urmare a condamnărilor din 1960, se

București, cu tot cu tablouri, statui și covoare, casa din Câmpulung Muscel, colecția de 10 000 de desene și stampe și colecția de volume prețioase în ediții princeps pentru Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei, alte 3.000 de volume pentru biblioteca Institutului de Istoria Artei²⁴². Condițiile donației erau ca Radu Ionescu să rămână custode al casei-muzeu din Str. Dr. Clunet și menținerea în serviciu a îngrijitorilor caselor din București și Câmpulung²⁴³. În septembrie 1969, la o lună după dispariția profesorului, „Sașa” semna o notă informativă despre succesiunea G. Oprescu²⁴⁴. El povestea că a doua zi după decesul profesorului, locuinței i-a fost aplicat sigiliul asigurator, care „avea drept obiect asigurarea [...] masei succesoriale reprezentată prin obiecte personale și casnice”, și „nu a fondului muzeal catalogat, inventariat, și preluat cu forme în regulă de conservatorul său”²⁴⁵. Problema semnalată de „Sașa” era că în ciuda prevederilor testamentare, potrivit cărora o parte din operele grafice din colecția de 10 000 de piese urma să fie selectată de profesor pentru a fi păstrată și expusă în casa memorială, oficiul juridic al Academiei a decis predarea întregii colecții Cabinetului de Stampe. Mai mult, succesiunea nici nu fusese deschisă oficial și totul s-a desfășurat fără înștiințarea executorilor testamentari²⁴⁶. Decizia Academiei, luată prin secretarul tehnic Pavelescu, a fost ca întreaga colecție să fie predată, lucru pe care „Sașa”, în calitate de custode al colecției, l-a făcut. „Argumentului meu că 1 500 de piese trebuie să rămână la Muzeu i s-a răspuns că Profesorul nefăcând selecția juridic înseamnă că a renunțat la ea”. Concluzia lui Ionescu este că prin lipsa acestor piese de artă grafică, muzeul nu mai reflectă personalitatea colecționarului, „în schimb întreaga colecție a fost literalmente îngrămădită la Cabinetul de Stampe al Academiei – unde spațiul lipsește [...] – și unde nimenea, niciodată nu vine să consulte desene străine, în timp ce la muzeu [...] foarte mulți vizitatori voiau să vadă desenele străine”²⁴⁷.

Dosarul în care G. Oprescu figurează cel mai proeminent este cel al lui Constantin Ionescu-Mihăești, bun prieten al profesorului încă din adolescență. Cei doi au avut destine similare: cariere înfloritoare în anii 1930–1940, membri în comisii ale Ligii Națiunilor²⁴⁸, relații diplomatice în occident, integrați apoi în sistem de regimul comunist ca directori de institute. Amândoi au fost urmăriți de Securitate și s-a căutat recrutarea colaboratorilor lor pentru a deveni informatori. Dosarul lui Ionescu-Mihăești este substanțial mai mare decât cel al lui Oprescu, mai ales pentru că timp de doi ani în locuința sa a funcționat tehnica operativă, notele cu transcrierile discuțiilor din casă întinzându-se pe sute de file. Arhiva C.N.S.A.S. păstrează pe numele lui Constantin Ionescu-Mihăești un dosar informativ, ce cuprinde două volume, care împreună au aproximativ 770 file²⁴⁹. Acțiunea informativă Ionescu-Mihăești, a precedat-o cu mult pe cea a lui G. Oprescu, fiind deschisă în martie 1951²⁵⁰ și întinzându-se pe o perioadă de doi ani și jumătate, până în octombrie 1953²⁵¹, când s-a emis hotărârea de clasare a acțiunii, cu menținerea lui Constantin Ionescu-Mihăești în evidența operativă²⁵². Dosarul a fost clasat, deși profesorul a fost scos din evidența operativă doar după decesul său din anul 1962²⁵³. Motivele care au stat la baza urmăririi lui Constantin Ionescu-Mihăești erau asemănătoare cu cele care au dus la urmărirea prietenului său, Oprescu. Era vorba, în primul rând, de relațiile cu oameni de știință și diplomați străini²⁵⁴. În motivația deschiderii acțiunii informative sunt invocate studiile sale în Statele Unite ale Americii, legăturile cu Institutul Pasteur din Paris și cu reprezentanți ai legațiilor SUA, Angliei și Franței din România. Urmau originea socială nesănătoasă – fiu de moșier – și situația rudelor – sora care trăia în Bagdad iar fiul ei era arestat²⁵⁵. De asemenea, în rândul apropiaților care îl vizitau zilnic

poate ca testamentul din 1962 să fi fost o tentativă, fără sorti de izbândă, a lui Oprescu de a face ca cei aflați în închisoare să fie eliberați. Știm, din nota informativă a Getei Weismann (Id., Fond Informativ, dosar 3608, vol. 1, f. 154), că donarea casei din Str. Dr. Clunet era cunoscută încă din 1949, însă probabil că a fost formalizată legal abia în 1962.

²⁴² *Ibid.*, p. 156–157.

²⁴³ *Ibid.*, p. 158.

²⁴⁴ A.C.N.S.A.S., Fond Rețea, dosar 302877, vol. 2, f. 5–9.

²⁴⁵ *Ibid.*, f. 5.

²⁴⁶ *Ibid.*, f. 5–6.

²⁴⁷ *Ibid.*, f. 7–8.

²⁴⁸ *Ibid.*, f. 1. Ionescu-Mihăești a fost membru în Comisia Internațională de Bibliologie și Bibliografie.

²⁴⁹ A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar 380454.

²⁵⁰ *Ibid.*, vol. 1, f. 52.

²⁵¹ *Ibid.*, f. 735.

²⁵² *Ibid.*, f. 740.

²⁵³ *Ibid.*, vol. 2, f. 1.

²⁵⁴ *Ibid.*, vol. 1, f. 735.

²⁵⁵ *Ibid.*, f. 735.

erau semnalate câteva „elemente reacționare”, printre care și G. Oprescu²⁵⁶. Materialele informative obținute în cadrul acțiunii au fost obținute în cea mai mare parte de la informatorul „Buzescu”, din supravegherea prin ascultări la domiciliu prin sursa „K.2” și din filaje. Domiciliul lui Constantin Ionescu-Mihăești a fost ascultat pe tot parcursul acțiunii informative, în anii 1951–1953 iar, timp de două săptămâni, în aprilie 1953, profesorul Ionescu-Mihăești a fost filat. Au existat și câteva tentative eșuate de recrutare a unor colaboratori ai săi de la Institutul Cantacuzino și Institutul de Imunologie. Propunerea de închidere a acțiunii informative apare într-o notă de sinteză din 20 octombrie 1953 în care se concluzionează că Ionescu-Mihăești „nu [...] desfășoară o activitate criminală de sabotaj, spionaj sau diversiune”. Astfel, propunerea de încetare a acțiunii informative și clasare este aprobată, iar Ionescu-Mihăești este păstrat în evidență pe obiectiv, fiind probabil vorba de Institutul de Imunologie²⁵⁷.

În dosarul informativ Constantin Ionescu-Mihăești, G. Oprescu apare ca personaj secundar. Discuțiile dintre Oprescu și Ionescu-Mihăești, soția și prietenii săi sunt redată în note furnizate de „Buzescu” și „K.2”. De asemenea, Oprescu este surprins de filajul din aprilie 1953²⁵⁸. Profesorul lua aproape zilnic prânzul sau cina la familia Ionescu-Mihăești, prilej pentru conversații și polemici. În toate discuțiile ascultate de Securitate, Oprescu este dezinvolt și nu pare să se abțină de la nici un comentariu, fapt care atrage atenția ofițerilor. El vorbește despre cenzura corespondenței²⁵⁹, despre arestări²⁶⁰, despre avioanele cu reacție²⁶¹, motive pentru care, în 17 septembrie 1951, se cere identificarea lui Oprescu²⁶². D.G.S.S. trimite fișa lui Oprescu abia în aprilie 1952²⁶³. Între timp, profesorul apare constant în notele care rezumau conținutul discuțiilor purtate în casa Ionescu-Mihăești, mai ales a celor despre problemele politice, interne și internaționale. Era un obicei ca în cadrul acestor discuții Oprescu să îi pună la curent pe ceilalți cu privire la cele mai recente știri difuzate la Radio Londra²⁶⁴. Aceste informații nu ajung niciodată în dosarul lui G. Oprescu. La fel cum nu ajung nici cele legate de pachetul pe care Oprescu l-a primit din străinătate²⁶⁵.

Fișa biografică a lui Oprescu din aprilie 1952 conține un amestec de informații verificate și neverificate, unele din ele fiind în mod clar eronate, începând chiar cu prima pagină, unde sub numele profesorului apare ocupația de „pictor”²⁶⁶. Potrivit acestei fișe, „Sub domnia lui Carol al II-lea a fost oarecum suspectat și ținut deoparte. Acesta chiar a refuzat să semneze decretul prin care OPRESCU GHEORGHE era numit profesor la Universitatea din București”²⁶⁷. Sunt enumerate apoi funcțiile deținute de profesor după august 1944: decan al Facultății de Litere până în 1946, apoi director general al Muzeului Național, până în 1948, „când a fost trecut ca director al Pinacoteei Universale dela Muzeul din Palatul Republici. Ca președinte al unei Comisii, a inventariat toate operele de artă de la Sinaia care formează colecția Muzeului Republicii”. „În anul 1947 a fost pensionat dela Facultate pentru limită de vârstă dar a continuat să funcționeze mai departe ca profesor. În 1948 a fost numit profesor la Catedra de Istoria Artei dela Institutul de Arhivistică, Bibliologie și Muzeografie iar în Noembrie 1949 a fost numit profesor de istoria artei la Institutul de Artă depe lângă Comitetul pentru Artă. În urma reformării

²⁵⁶ *Ibid.*, f. 736.

²⁵⁷ *Ibid.*, f. 747. „1. Din materialele informative obținute dela agentură și dela tehnico-operativă, rezultă că Prof. IONESCU MIHĂEȘTI cu sprijinul moral și material al familiei sale DUCA ANDY (fratele, *n.n.*, *I.A.*), LINICA IONESCU (soția, *n.n.*, *I.A.*), GERMAINE DUCA (cumnata, *n.n.*, *I.A.*) sau al prietenilor săi intimi (WISNER BORELY, ZAMFIRESCU MIHAI, ARISTIȚA DÂMBOVICIANU, etc.) este capabil să distrugă tulpinile de microbi cu care lucrează la Institutul de Imunologie sau să sustragă din aceste tulpini în scopul unei diversiuni. (În casa obiectivului s’au purtat asemenea discuții). 2. În perioada cât s’a dus acțiunea informativă, nu s’a stabilit că Prof. Dr. IONESCU MIHĂEȘTI desfășoară o activitate criminală de sabotaj, spionaj sau diversiune”.

²⁵⁸ *Ibid.*, f. 204.

²⁵⁹ *Ibid.*, f. 61.

²⁶⁰ *Ibid.*, f. 64.

²⁶¹ *Ibid.*, f. 69. În 1951, intră în dotarea Forțelor Aeriene Române primele avioane cu reacție, de producție sovietică (IAK-17 și IAK-23)

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*, f. 690.

²⁶⁴ *Ibid.*, f. 323, f. 390, f. 650. Se pare că Oprescu făcea acest lucru cu toată lumea. O informare a lui „Zola” din 13 iunie 1960 arată că profesorul relatează în mod frecvent știrile ascultate la Radio Londra (*Id.*, dosar 3608, vol. 1, f. 84).

²⁶⁵ *Id.*, dosar 380454, vol. 1, f. 90. „În ziua de 23 octombrie a.c., la prânz au fost la IONESCU MIHĂEȘTI profesorii: M. CIUCĂ, OPRESCU și EFTIMESCU. Prof. OPRESCU a venit a adus un pachet în care erau 2 kgr. cafea și niște stofă verde pentru D-na Ionescu. OPRESCU are un prieten în America care-i trimite câte un pachet și în acelaș (sic) pachet îi trimite și pentru Prof. IONESCU câte ceva. [...] Întrucât IONESCU MIHĂEȘTI are acțiune informativă propunem ca să fie semnalat Serv. D. Prof. OPRESCU pe adresa căruia primește și prof. IONESCU MIHĂEȘTI pachete din America”.

²⁶⁶ *Ibid.*, f. 690.

²⁶⁷ *Ibid.*, f. 691.

Academiei a fost numit academician și director al Institutului de Istoria Artei de pe lângă Academia R.P.R.”²⁶⁸. Fișa conține și informațiile din Arhiva Siguranței, care ulterior au fost incluse și în dosarul Oprescu. Este vorba despre legăturile acestuia cu ambasadele străine și activitatea din asociațiile de prietenie cu anumite state occidentale²⁶⁹.

Fig. 19. G. Oprescu, portret de Aurel Bauh, c. 1950, B.A.R.

Dosarul lui Constantin Ionescu-Mihăești deschide câteva piste ce nu au fost niciodată urmărite de ofițerii care s-au ocupat de acțiunile lui G. Oprescu. De altfel, ei nu au studiat relația profesorului cu Ionescu-Mihăești iar singurele dăți când acesta apare în dosarul Oprescu au fost în 1961, în notele lui „Zola” și în cea privind acțiunea „Cercetătorul”, când Mihăești era inclus într-o enumerare de elemente dușmănoase din anturajul lui Oprescu. În nota lui „Zola” era relatat faptul că Muzeul de Artă, prin M.H. Maxy, a respins recomandarea lui Oprescu de achiziționare a unei broderii ce provenea din colecția lui Ionescu-Mihăești. Lângă numele profesorului Ionescu-Mihăești apărea comentariul olograf al ofițerului: „Interesant, o să verificam ce fel de prietenie, ce stă la baza ei și să fie luat ca legătură în acțiune”²⁷⁰. Nu există indicii că verificarea ar fi fost vreodată făcută, lucru benefic pentru Oprescu, deoarece dosarul Mihăești avea potențialul de a furniza o serie de informații compromițătoare legate de averea sa, de rivalitățile sale profesionale și de opțiunile ideologice, precum erau cele furnizate de „K.2.” în rezumatul discuției înregistrate în ziua de 13 octombrie 1952, la domiciliul lui Ionescu-Mihăești: „În legătură cu Oprescu, Ionescu spune că acela are depozit de aur și că a cumpărat și baia de aur pe care ar fi blocat-o acum, bineînțeles”²⁷¹. Ionescu afirmă că Oprescu a fost la Liga Națiunilor 8 ani și acolo avea franci elvețieni.

²⁶⁸ *Ibid.*, f. 691–692.

²⁶⁹ *Ibid.*, f. 693–695.

²⁷⁰ *Id.*, dosar 3608, vol. 1, f. 61.

²⁷¹ *Id.*, Fond Rețea, dosar 302877, f. 4 și f. 110. Informația apare și într-o notă a lui „Sașa Iancu”/Radu Ionescu din 15.09.1969, dată la o lună după moartea profesorului: „Știu că Prof. Oprescu (dețin aceasta din familie) a trimis în Anglia, printr-un

Datorită acelei situații Oprescu și-a cumpărat o casă foarte frumoasă la Câmpulung (sic). La spusele lui Ionescu, că ar fi vrut să-și facă o casă atunci, dar i se ceruse mult și n'a putut, Dna. Ionescu arată că e mai bine că n'a putut. Reîntorcându-se la Oprescu, Ionescu spune că aceasta (sic) și-ar fi cumpărat casa ieftin, cu 250.000 lei când banii nu aveau valoare. Apoi afirmația lui Ionescu că orașul Câmpulung este un oraș care nu s'a schimbat deloc. La afirmația că orașul Câmpulung a rămas același, cu aceleași obiceiuri și moravuri, soția sa spune că nu are nici un magazin evreesc și nici măcar un singur evreu nu este în acest oraș, însă la Mizil sunt foarte mulți evrei. În continuare, ei discută despre felul cum a făcut Oprescu rost de casa de la Câmpulung²⁷². Rezoluția olografă este de „Exploatare”, însă nu există vreo dovadă că ar fi fost îndeplinită de lucrătorii de caz.

În primii ani de după instaurarea regimului comunist, G. Oprescu părea să accepte cu greu noile realități. Din punct de vedere profesional era nemulțumit din cauza precarității poziției sale de la Muzeul de Artă și de noile directive în materie de artă și critică. În data de 16 ianuarie 1953, soții Ionescu-Mihăești vorbesc despre situația lui Oprescu de la Muzeu și relația tensionată pe care profesorul o are cu directorul, M. H. Maxy: „Ionescu arată că Maxim (sic) îl lucrează pe Oprescu că să-l dea la o parte și Oprescu cum e impulsiv s'a apucat să-i spună acestuia că în URSS se propagă antisemitismul”²⁷³. Ascultările din casa Ionescu-Mihăești demonstrează ostilitatea lui Oprescu vizavi de imperativele ideologice. În aprilie 1953, tehnica operativă surprinde o discuție dintre G. Oprescu, Ionescu-Mihăești și Mihai Zamfirescu, colaborator apropiat al lui Mihăești la Institutul de Imunologie: „Oprescu spune că criticii de azi analizează anumite poezii ale lui Eminescu pe care nu le găsesc compatibile cu limba și materialismul. Oprescu consideră că criticii de azi denaturează limba și fac caz pentru niște lucruri neadevărate (se referă la poeziile lui Eminescu). Discută despre Perpesicius, criticul literar care a fost criticat de curând în «Scânteia» în privința poziției sale față de ultimele poezii ale lui Eminescu”²⁷⁴. Profesorul se arată nemulțumit nu numai de condiționarea ideologică a intelectualilor, ci și de starea economică și nivel scăzut de trai din România. În 24 iunie 1953 Ionescu-Mihăești și Oprescu discută despre știrile auzite la Radio Londra, despre Festivalul Tineretului și despre lipsa de alimente provocată de pregătirea sa: „Oprescu spune că unii tineri din țările capitaliste care urmau să vina la Festivalul dela București, au auzit de foametea care este în țara noastră și nu mai vor să vină. [...] Ionescu este de părere că nu s'ar putea întâmpla acest lucru, deoarece dintre delegații și participanții la Festival fac parte elemente democratice”. Oprescu vorbește apoi despre comisia ONU „care a afirmat în mod oficial că România, Cehoslovacia și Rusia se folosesc munca forțată a oamenilor. Apoi, tot Oprescu vorbind despre epidemia de paralizie ce este în București, spune că bolile infecțioase sunt în legătură și cu lipsa de mâncare, cum este cazul la noi”²⁷⁵.

Dosarul acțiunii informative Constantin Ionescu-Mihăești dezvăluie o altă față a lui G. Oprescu, ce ni se arată sub protecția unui mediu familiar și domestic, în care cei prezenți se simțeau în deplină siguranță. Aici nu îl regăsim pe profesorul Oprescu, ci pe un Oprescu liber în afirmații, conversând de la egal la egal, fără să dea indicații sau directive și fără să intre în dispute. În casa lui Ionescu-Mihăești surprindem frânturi ale adevăratului și autenticului Oprescu. Dacă materialele strânse în propriul său dosar creionează imaginea „Cercetătorului” în ochii Securității, cele din dosarul Ionescu-Mihăești ne lasă să îl vedem pe G. Oprescu dincolo de lupa acțiunii informative, eliberat de tiparul planurilor de măsuri și de portretele deloc flatante ale informatorilor de mai târziu.

Urmărirea lui G. Oprescu de către Securitate vorbește despre modul în care aceasta, ca principal organ de represiune și control al statului român totalitar, îl vedea pe cercetător: un potențial inamic al regimului, având puterea și prestigiul de a coagula în jurul său un grup de opozanți, dar suficient de vârstnic și integrat în sistem pentru a fi controlat și chiar influențat. Intrarea în arhivele C.N.S.A.S. aduce cu sine temerea, sau

diplomat, de mult un depozit de aur. Să fie oare fostul socru al lui Remus Niculescu, bun prieten cu Profesorul? [...] Niculescu este [...] singurul în stare să prezinte datele referitoare la depozitul de bani și poate și cel de aur din străinătate”. În 27 noiembrie 1974 „Sașa” revine cu o altă informare despre depozitul de bani al lui Oprescu. Agentul amintește că după moartea profesorului a semnalat Academiei existența la Banca Lloyd (probabil Banca Lloyd, *n.n.*, *I.A.*), filiala din Geneva, a unui cont Oprescu, însă informația a fost ignorată. Apoi, la șapte ani după dispariția profesorului, s-a primit la muzeul din str. Dr. Clunet o scrisoare pe numele lui G. Oprescu, din care reiese că acesta continua să figureze în calitate de deponent la Banca Lloyd. „Sașa” încheie astfel nota: „Nu știu în ce termen se poate reclama o succesiune dar conform celor stipulate în testamentul lui George Oprescu acești bani revin de fapt Academiei RSR în beneficiul Muzeului pe care George Oprescu l-a fondat”.

²⁷² Id., Fond Informativ, dosar 380454, vol. 1, f. 204.

²⁷³ *Ibid.*, f. 283.

²⁷⁴ *Ibid.*, f. 391.

²⁷⁵ *Ibid.*, f. 650.

așteptarea, descoperirii unor dovezi ale colaborării: dosare de rețea, angajamente, sesizări, plângeri, referate, declarații, note informative. Până în momentul de față, în cazul lui G. Oprescu, nici una din aceste forme de colaborare nu a fost confirmată.

Relația lui Oprescu cu regimul nu a fost niciodată personală: nu există nici un dosar de rețea pe numele său sau vreun angajament de colaborare cu Securitatea. De asemenea, în dosarele de urmărire ale persoanelor din cercul său de cunoștințe, nu apare nici un agent cu identitate necunoscută care să corespundă profilului profesorului. În plus, profesorul nu avea un profil potrivit pentru a fi luat în analiză spre recrutare ca agent: în vârstă de 67 de ani la instaurarea regimului comunist, cu un renume internațional solid, nealiniat ideologic și cu ieșiri din țară strict controlate doar în state comuniste, despre plecări în state capitaliste neputând fi vorba. Colaborarea lui G. Oprescu cu regimul comunist rămâne una strict instituțională, prin prisma funcțiilor deținute de acesta ca director de institut, șef de secție, șef al comisiei de achiziții din Muzeul de Artă, coordonator al organizării rețelei muzeale și academician. Se poate vorbi, în același timp, și de o colaborare ideologică: există texte, semnate de profesor în anii 1950–1960, cu puternice inflexiuni sovietice și realist-socialiste. Știm însă, din referatele redactorilor din edituri și din anumite note informative, că G. Oprescu s-a opus în mod constant acestor tipuri de interpretări, acceptându-le cu greu și fiind ajutat în formularea lor de persoane de încredere, precum Mircea Popescu. De altfel, Oprescu tolera cu greu textele politizate grosier, chiar și atunci când era vorba despre colaboratorii săi din Institut. Într-un text din 1956²⁷⁶, rupând cu discursul oficial, Oprescu acuză modul în care unii istorici de artă îi atribuie lui Aman convingeri și atitudini politice pe care nu le-a avut niciodată. Era o trimitere, deloc voalată, la pasajele în care Radu Bogdan făcea din Theodor Aman un anti-burghez militant, care îi satiriza pe burghezo-moșieri în tablourile sale²⁷⁷.

Colaborarea instituțională a lui Oprescu cu regimul comunist nu a fost, așadar, una fără rezerve. Este bine documentată politica lui G. Oprescu de a angaja în Institut cercetători cu dosare proaste. Mai mult, el i-a reîncadrat pe cei care fuseseră condamnați în procese politice. Riscurile pe care și le lua Oprescu prin sprijinirea acestora nu era mic. După cum rememorează Cornelia Pillat, arestările din Institut au fost o lovitură grea și un avertisment dat lui Oprescu, și intelectualilor în general²⁷⁸. Profesorul se expunea, nu numai din cauza disponibilității sale de a primi în subordine persoane discreditate de regim, ci și din pricina orientării sale sexuale, condamnările lui Mihai Rădulescu și Radu Ionescu în procese de moravuri fiind probabil resimțite personal de Oprescu. Spectrul închisorii plutea deasupra oricărui intelectual nealiniat ideologic iar orice punct vulnerabil putea fi exploatat. Se poate pune, prin urmare întrebarea dacă Oprescu beneficia de protecția unor „cercuri înalte”, care au făcut ca acesta să nu se fi aflat niciodată într-un pericol real. Până în momentul de față, cercetarea nu a scos la iveală informații în acest sens. Rămâne însă de necontestat faptul că menținerea în serviciu a intelectualilor persecutați de regim a fost o acțiune deliberată a profesorului, fiind, în fapt, principalul său proiect organizatoric din anii 1950–1960. Faptul este confirmat chiar de documentele Securității care îl urmăreau pentru „sprijinirea elementelor dușmănoase”²⁷⁹.

²⁷⁶ G. Oprescu, *Locul lui Theodor Aman în cultura românească* în SCIA, anul III, nr. 3–4, 1956, p. 107–108.

²⁷⁷ Radu Bogdan, *Atitudinea protestatară a lui Theodor Aman față de monarhie și regimul ei politic* în SCIA, anul I, nr. 1–2, 1954, p. 223–226.

²⁷⁸ Cornelia Pillat, *Ofrande...*, p. 279.

²⁷⁹ Adresez mulțumiri pentru materialul fotografic pus la dispoziție și pentru lămuririle prețioase următoarelor persoane: Andrei Niculescu, Florica Cruceru, Mădălina Mirea, Mihaela Varga, Ioana Vlasiu, Emanuel Bădescu și Adrian-Silvan Ionescu.

THORVALDSEN LA BUCUREȘTI¹

de MIHAI SORIN RĂDULESCU

Abstract. The “N. Iorga” History Institute has in possession three reliefs by Bertel Thorvaldsen (1770–1844), who was a Danish sculptor of international renown and one of the main adepts of neoclassicism. The reliefs are connected to the links which the historian Nicolae Iorga maintained with Denmark – and, in a wider perspective, with the Scandinavian countries. They were donated by the Legation of the Danish Kingdom in 1939 to the then recently established Institute for the Study of World History. On that occasion, the institute which N. Iorga had founded also received a book donation from the authorities of the same state.

The three reliefs are copies of “A Genio Lumen”, “Hector and Andromache” and “Priam Pleads with Achilles for Hector’s Body”. The last two are faithful illustrations of some passages from Homer’s Iliad. The style of Thorvaldsen’s sculpture – for which these three high reliefs are emblematic – is inscribed in the line advocated by Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), who is considered the founding father of classical art history and archaeology, according to which modern art should simply imitate the art of antiquity, especially that of Greece. Though neither Winckelmann nor Thorvaldsen ever visited Greece, they were cognizant of Greek art owing to their long voyages to Rome. After the spectacular artistic styles of the baroque and the rococo, the rediscovery of antiquity constituted a downright new Renaissance, a suitable foundation for the modern age.

“A Genio Lumen” – translated as “light stems from genius” – is a natural reference to N. Iorga’s proteic personality. The Trojan War scenes might be metaphoric allusions to the First World War, which the historian felt so intimately tied with his efforts to establish a state within the bounds of the nation. These resplendent neoclassical works brought to Bucharest come from a society which, with its Viking and Germanic roots, had the capacity to value the heritage of the ancient world, its beauty and idea emanating from the Mediterranean antiquity.

Key Words: Berthel Thorvaldsen, Thorvaldsens Museum, “N. Iorga” History Institute, Johann Joachim Winckelmann, Ilias, Danish Legation in Bucharest.

Secolul al XVIII-lea a înregistrat în Occident un reviriment al antichității clasice, o nouă Renaștere și un nou umanism care sunt privite deseori astăzi, din păcate, cu condescendență și lipsă de empatie. Neoumanismul veacului Luminilor – în care se înscriu în primul rând marii poeți și filozofi germani, precum Herder, Goethe, Schiller, Fichte și încă mulți alții – este strâns legat de emanciparea socială și politică a burgheziei și a altor pătri mai mult sau mai puțin subordonate, ale populației. A revenit în atenție valoarea estetică și etică a ființei umane care se găsisse multe secole de-a rândul sub obroc. Această poziție centrală a omului ca subiect al istoriei și ca autor al cunoașterii, a fost sprijinită de o serie de societăți secrete – cu deosebire francmasoneria și lojile de Iluminați – din care făceau parte toți acești intelectuali de frunte. Oamenii deveneau “frați” în cadrul lojilor, în ciuda diferențelor de naștere și de nivel cultural. Modernitatea burgheză nu poate fi așadar concepută în afara referințelor la antichitate, ca și a ocultismului iluminist².

¹ Mulțumirile mele se îndreaptă spre Kitt Holm, custode-asistent la Muzeul Thorvaldsen; Michael Jens Bøving, mare arhivist la Marea Lojă a Danemarcei; dr. Steffen E. Jørgensen, arhivist la Arhivele Statului de la Copenhaga; dr. Adrian-Silvan Ionescu, profesor asociat la Universitatea Națională de Artă „Nicolae Grigorescu”, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”, care a acceptat publicarea articolului de față; dr. Raluca Tomi, cercetătoare la Institutul de Istorie „N. Iorga”; dr. Ovidiu Cristea, directorul acestui institut; părinții mei, Gina și Florin A. Rădulescu.

² Tadeusz Cegielski (Varșovia), *Das Freimaurertum des XVIII. Jahrhundert und die Quellen der romantischen Kunsttheorie, in Deutschland und Europa in der Neuzeit. Festschrift für Karl Otmar Freiherr von Aretin zum 65. Geburtstag*, I. Halbband, hg. von Ralph Melville, Claus Scharf, Martin Vogt und Ulrich Wengenroth, Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, 1988, pp. 377–393.

Trebuie, de asemenea, amintită personalitatea lui Johann Joachim Winckelmann care își petrecuse o mare parte din viață – ca și mai târziu Thorvaldsen – la Roma³. Acestui personaj ilustru – considerat drept fondatorul istoriei artei și al arheologiei științifice – i se datorează în mare măsură doctrina estetică ce l-a inspirat pe artistul danez care face obiectul rândurilor de față. Născut în 1717, așadar cu câteva decenii înaintea lui Goethe și a celorlalți reprezentanți ai neumanismului german, Winckelmann a fost principalul redescoperitor al artei antice, după epoca barocului. Pentru el, arta trebuia să reînvie idealurile de frumusețe ale antichității⁴, drum pe care a mers cu consecvență Thorvaldsen. Nu a fost singur, artistul danez fiind născut cu câțiva ani după un alt mare sculptor neoclasic – l-am numit pe Antonio Canova – cu care împarte gloria reînvierii sculpturii antice spre sfârșitul secolului al XVIII-lea și la începutul celui următor.

În acest context estetic și de idei trebuie situată, așadar, opera lui Albert (Bertel) Thorvaldsen (1770 – 1844), ale cărui opere aflate la București, sub formă de copii în gips, au rămas uitate. Este vorba de trei basoreliefuli – încă în stare bună – dintre care unul ornează holul de la etaj al Institutului de Istorie „N. Iorga”, înainte de-a intra în bibliotecă. În sala de lectură a bibliotecii mai există alte două basoreliefuli asemănătoare. Le-am admirat de multe ori pe vremea când eram cercetător în cadrul acestui institut, între 1991–1996, dar pe atunci eram preocupat de alte subiecte, în primul rând de cel al tezei de doctorat.

Nu este vorba de originale, ci de copii și încă din acelea – numeroase – realizate la Muzeul Thorvaldsen din Copenhaga, **după** încetarea din viață a artistului. Potrivit unor opinii, asemenea copii postume nu ar avea valoare, potrivit altora, copiile postume ar poseda o anumită valoare. Pentru a mă lămuri în mai multe privințe, am luat legătura prin e-mail chiar cu prestigiosul Muzeu Thorvaldsen din țara natală a sculptorului, pe care l-am și vizitat în vara anului 2016. Pe unul dintre basoreliefurile de la Institutul Iorga se mai păstrează încă o etichetă de metal în care este menționată instituția de la Copenhaga. De la Muzeul Thorvaldsen mi s-a răspuns că și copiile făcute după încetarea din viață a artistului au o anumită valoare, atât financiară cât și istorico-artistică. Așadar merită să ne ocupăm de ele.

Cum au ajuns însă ele aici? În arhiva institutului, înființat în 1937, există dovada documentară a faptului că reliefurile au fost donate în iunie 1939 de către Legația Danemarcei la București, pe atunci condusă de diplomatul Eric Biering⁵. Totul s-a petrecut, așadar, chiar cu câteva luni înaintea izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial. Danezii au donat și o ladă de cărți cu care a fost înzestrată „Sala daneză” a institutului, astăzi camera memorială, conținând biroul lui N. Iorga.

Basoreliefurile puteau fi cumpărate direct de la Muzeul Thorvaldsen din Copenhaga, după cum o dovedește un catalog cu copii de gips, din anul 1938, aflat în biblioteca muzeului⁶. În acesta figurau *Hector and Andromache*, 92 × 182 cm, cu prețul de DKK (coroane daneze) 200; *A Genio Lumen*, 99 × 132 cm, cu prețul de DKK 150; *Priam Pleads with Achilles for Hector's Body*, 94 × 193 cm, cu prețul de DKK 250. Sumele respective nu erau modice, ci destul de semnificative. În total, dacă au fost cumpărate de la muzeu – ceea ce pare foarte probabil –, au costat 600 coroane daneze, cu valoarea lor de atunci, ceea ce ar reprezenta echivalentul a 20 751 coroane daneze de astăzi⁷, așadar o sumă considerabilă. La aceasta se adaugă împachetarea lor și transportul în România. Fie menționat că am măsurat basoreliefurile de la Institutul de Istorie „N. Iorga” și ele sunt foarte asemănătoare, cu diferențe de câțiva centimetri.

În preistoria acestui eveniment se află călătoriile istoricului în țările scandinave, cu deosebire cea din anul 1926, când N. Iorga a vizitat Danemarca și Suedia. A rămas cvasi-legendară viteza cu care cărturarul a învățat limbile suedeză și daneză. A manifestat interes pentru culturile scandinave atât pentru faptul că el

³ Stefano Grandesso, *Bertel Thorvaldsen (1770–1844)*, Milano, Silvano Editoriale, 2015 (traducerea în limba engleză).

⁴ Johann Joachim Winckelmann, *Pensées sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture*, Traduit de l'allemand par Laure Cahen – Maurel, Paris, Editura Allia, 2005 (ediția I, 1755, în limba germană). Vezi și Bjarne Jørnaes, *Billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv og værk*, ediția a II-a, Copenhaga, Editura Gyldendal, 2007, p. 18–19.

⁵ Elena – Loredana Mirea, *Biblioteca Institutului de Istorie „N. Iorga”*, în vol. colectiv *Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” 1937–1948*, București, Editura Oscar Print, 2009, p. 82. Vezi, de asemenea, *ibidem*, p. 175, documentele nr. 61, din 14 aprilie 1939 și nr. 62, din 2 mai 1939. Cele două documente reprezintă, primul, o scrisoare a lui Eric Biering, ministru plenipotențiar al Danemarcei la București, către N. Iorga, iar cel de-al doilea, copia unei scrisori a istoricului către același diplomat danez.

În arhiva Institutului de Istorie „N. Iorga” se găsește o adresă manuscrisă, cu antetul Institutului pentru Studiul Istoriei Universale, denumirea inițială a aceluiași institut, având următorul conținut: „*A l'ouverture des caisses venant du Danemark, il a été constaté que les trois bas-reliefs de Thorvaldsen sont en parfait état. / Fait en double exemplaire / Bucarest, 26 juin 1939 / [semnături:] M. Manoliu, V. ... [nedescifrat; un nume danez]*” (document ce mi-a fost comunicat în septembrie 2016, de către dna Raluca Tomi, cercetătoare la Institutul de Istorie „N. Iorga”).

⁶ Informație comunicată de d-na Kitt Holm, curator – asistent la Muzeul Thorvaldsen, e-mail din 13 septembrie 2016.

⁷ Kitt Holm, e-mail din 20 septembrie 2016. Danemarca nu se află actualmente în zona euro, moneda națională fiind coroana daneză.

însuși era un om din... nord – desigur era vorba de Botoșani, aflat în extremitatea nordică a Moldovei –, cât și pentru că i se părea că vede asemănări între, de pildă, arta populară suedeză și cea românească. În vara anului 2009, când am vizitat vestitul muzeu Skansen de la Stockholm, am avut și eu uneori impresia că regăsesc în formele și cromatica textilelor populare suedeze, similitudini cu cele românești. Interesul manifestat pentru arta populară proprie a dat naștere în cele trei țări scandinave unor faimoase muzee în aer liber, precum Skansen, în Suedia sau muzeul din localitatea Lingby, în Danemarca, nu departe de Copenhaga. Ele se înrudesesc cu Muzeul Satului din București, înființat, după cum se știe, în anul 1936, de către sociologul Dimitrie Gusti. Asemănările dintre arta populară scandinavă și cea românească se pot explica prin faptul că populații germanice au hălăduit în mileniul „întunecat” prin spațiul carpato-dunărean. Ca să nu mai pomenim de confuzia – semnificativă – întâlnită uneori, dintre geți și goți⁸, dintre daci și dani (danezi).

Pe de altă parte, Suedia interesa pe marele istoric prin tangențele sale cu istoria românească, în special legate de figura regelui Carol al XII-lea. Despre acesta a ținut, dealtfel, și o conferință la Universitatea din Uppsala. Iar Norvegia, Finlanda și Islanda făcuseră parte din cele două „imperii” scandinave – numite astfel nu fără justificare – respectiv din cel suedez și din cel danez. E poate greu astăzi să considerăm „imperiu danez” drept o expresie cu acoperire în realitate. Și totuși, faptul că el a cuprins vreme de câteva veacuri atât Iutlanda cu insulele aferente, cât și Norvegia, Islanda, Groenlanda și Insulele Faroe, justifică aceste amintiri de glorie ale Danemarcei, cândva un regat întins ai cărui locuitori își întinseseră privirile și spre Anglia, și spre nord-vestul Franței, și spre Italia meridională. O expansiune fabuloasă a lumii vikinge sau postvikinge, din care astăzi subzistă câteva state foarte civilizate din nordul Europei. Ei bine, în acest context de foste mari puteri trebuie înțeleasă politica statelor scandinave, în general – inclusiv conferirea premiului Nobel... –, precum și, în particular, cea a Danemarcei care, deși aflată sub o mare influență culturală și politică germană, a încercat în diferite rânduri să-și mențină neatârnată fața de marele său vecin din sud.

Ar mai fi și un alt aspect de natură simbolică: Copenhaga s-a considerat în veacurile XVIII – XIX drept o nouă Atenă, mergând pe același drum cu lumea germană care redescoperise și ea antichitatea clasică greacă. Și nu numai o nouă Atenă, dar și o nouă Romă, căci era capitala unui veritabil imperiu și se mândrea a fi fost cel mai vechi regat existent în Europa. Cunoscutul parc de distracții din centrul orașului se numește... Grădina Tivoli. Muzeul Thorvaldsen, un monument închinat artei antice greco-romane, a fost întemeiat în 1848. Gliptoteca Ny Carlsberg – de fapt nu doar un muzeu de sculptură, ci de arte plastice, în general – are în colecțiile sale și în amenajarea arhitecturală, o puternică referință mediteraneană, cu o impresionantă curte interioară ornată cu arbori din sud. Regii Danemarcei se considerau – ca și cei ai Suediei și ai altor țări europene și chiar extraeuropene – drept urmași ai împăraților romani, iar regatul lor era văzut ca o ipostază reînviată a Imperiului roman.

Sculpturile lui Thorvaldsen întruchipează această viziune grandioasă a regatului danez și să reamintim faptul că sculptorul, islandez după tată și de religie luterană, ca toți compatrioții săi danezi, și-a petrecut cea mai parte a vieții la... Roma.

N. Iorga își amintea că „o invitație în țările scandinave, pe care nu le cunoșteam îndeajuns, a urmat în 1926. Pentru Danemarca ea îmi venise de la o veche cunoștință, un îndrăgit de limba românească, pe care o preda la el acasă, alături de lecții generale de romanistică, un oaspete de pe vremuri la București, d. Sandfeld Jensen, cu care mă întâlnisem și la Fontenay-aux-Roses, unde mi-a vorbit românește”⁹. Fie menționat în treacăt că în august 2016, când am călătorit, pe cont propriu, în Danemarca, am mers și la cabinetul de manuscrise al Bibliotecii Regale din Copenhaga, unde am întrebat dacă există epistole de la N. Iorga, eventual adresate lui Sandfeld Jensen. Răspunsul a fost, din păcate, negativ.

„La conferințele, tratând despre subiecte de sud-est european pe care le-am dat la universitate – continua istoricul –, a alergat – și ce înduioșătoare a fost această dovadă de simpatie ! – și un alt danez care călătorise în România, d. Erling Stensgård, bibliotecar la Århus, care la Vălenii-de-Munte îmi arătase cât de mult l-a surprins în fragila casă a țeranului nostru aleasa zestre de artă ca și însușirile de adevărat nobil, de «cavaler rustic» ale locuitorului; nu trece an fără ca depărtatul prieten să nu-mi dea o dovadă că nu mă uită”¹⁰. Fie, de asemenea, amintit că am contactat arhivele orașului Århus în legătură cu existența acolo a vreunei scrisori a lui N. Iorga către Erling Stensgård. Răspunsul a fost, de asemenea, din păcate, negativ.

⁸ Cazul mai cunoscut este al istoricului Iordanes, autorul unei *Getica* în care este vorba de goți.

⁹ N. Iorga, *Orizonturi. O viață de om așa cum a fost*, ediție îngrijită de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu, studiu introductiv, note, comentarii, indice de Valeriu Râpeanu, București, Editura Minerva, 1976, p. 661.

¹⁰ *Ibidem*, p. 662.

N. Iorga amintește de vizita sa la castelul Frederiksborg – astăzi muzeu de istorie națională – în care a zărit stema familiei boierești Păcleanu¹¹, din care provenea diplomatul Nicolae Păcleanu, decorat cu ordinul Elefantului, principalul ordin regal danez. Nicolae Păcleanu era pe atunci ministru plenipotențiar la Stockholm și avea în jurisdicția sa și Danemarca. Marele istoric a vizitat, de asemenea, și laboratorul marelui fizician Niels Bohr unde se afla un profesor moldovean, pe al cărui nume nu îl menționează. Era vorba de fizicianul Constantin G. Bedreag, profesor la Universitatea din Iași, interesat de istoria disciplinei. O altă vizită a făcut-o la Adunarea Deputaților, „așa de cuminte, cu femei cu tot, cu interminabile discursuri pe care presa și le însemna răbdător, și președintele mi-a dat un dejun, mie și d-lui Ianculescu¹², care pe sama sa voise să mă întovărășescă, gustând noi astfel nesfârșita bogăție a felurilor picante pe care bucătăria daneză știe să le fabrice din peștii de toate speciile”¹³. Urmează apoi descrierea vizitei în Suedia, la Stockholm și la Uppsala.

Cele trei basoreliefuri de la Institutul de Istorie „N. Iorga” înfățișează pe *Hector și Andromaca*¹⁴, *Priam implorând pe Ahile să-i dea trupul lui Hector*¹⁵ și *A Genio Lumen*¹⁶. Acestea sunt titlurile pe care le găsim pe site-ul Internet al Muzeului Thorvaldsen de la Copenhaga. Primele două reprezintă ilustrări ale *Iliadei* lui Homer, realizate în spiritul multor sculpturi ale artistului danez. *Hector și Andromaca*¹⁷ se referă la cântul VI al *Iliadei*, pasajul putând fi identificat cu exactitate: „Pruncul la sânul-i ținea [Andromaha; sic], gângurind, fără’ să știe de rele, / Fiul iubit al lui Hector – luceafăr, o stea minunată. / Hector «Scamandrios» lui îi zicea, însă ceilalți, cu toții, / «Astyanax» – fiindcă, singur, doar Hector ținea Ilionul. / Tatăl zâmbi în tăcere, privind către pruncul din brațe, / Dar Andromaha i se-alătură, podidită de lacrimi”¹⁸. Versurile acestea sunt așadar de mare ajutor pentru deslușirea simbolisticii imaginii, căci micul Astyanax constituie atât în poema homerică cât și în basorelieful lui Thorvaldsen, simbolul optimist al Troiei, cetate neprihănită a viitorului. Și cu adevărat, dacă este să ne gândim la viitorul troienilor care aveau să fie considerați de Vergiliu în *Eneida* și mai departe în mitologia medievală europeană, drept strămoșii romanilor și deci ai unei mari părți a europenilor. Ilionul sau Troia reprezintă cetatea de origine, pruncul din care avea să se nască lumea viitorului. Figura micului Astyanax care polarizează atenția privitorului, poate fi așadar interpretată ca un simbol mai degrabă ascuns al romanității, dacă nu cumva această tălmăcire este prea îndepărtată de intențiile artistului danez. Oricum, era vorba de un mesaj de încredere și bucurie, de o celebrare a vieții începătoare de un mesaj pe care probabil că danezii care făcuseră acest dar lui Nicolae Iorga și institutului său, voiau să-l transmită îndepărtaților lor prieteni.

Basorelieful înfățișând pe Priam și pe Ahile, ilustrează de asemenea un anumit pasaj – este vorba de cântul XXIV – din marea epopee elină, în care bătrânul rege troian glăsuiește: „Iar pe acela ce, singur, a fost ca și turnul cetății / Mi-l uciseși tu mai ieri, când lupta pentru draga lui țară, / Hector ! Iar eu pentru el vin acuma la navele-ahee, / Ca să-l răscumpăr de-aici, de la tine, cu daruri nespuse. / Ai, dar, sfială de zei o, Ahile, aibi milă de mine, / Minte ținând de-al tău tată ! Ba sunt și mai vrednic de milă, / Dacă-am răbdător câte nu dus-a alt muritor de pe lume, / Mâna la gură s-o duc chiar pe-a celui ce fu-mi ucise !”¹⁹ Scena aceasta se referă evident la nenorocirile pe care le aduce războiul, în general. Să nu uităm că ne aflăm în anul 1939, cu câteva luni înaintea izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial. Pe de altă parte, Thorvaldsen fusese contemporanul războaielor napoleoniene și era, așadar, la curent cu ororile vremurilor de război. Tragismul acestui basorelief se contrapune mesajului mai degrabă triumfal al sculpturii înfățișând pe Hector, pe Andromaca și rodul dragostei lor. Pe de altă parte, și o altă interpretare ar fi posibilă: mesajul pacifist al basoreliefului cu Priam și Ahile poate veni în continuarea primului relief care celebrează ideea familiei. În orice caz, există o coerență de înțeles între cele trei basoreliefuri ale artistului danez și ele nu au fost alese întâmplător de către donatori.

¹¹ *Ibidem*, loc. cit. Despre familia Păcleanu, vezi Mihai Sorin Rădulescu, *Diplomați de altădată*, în „Ziarul de Duminică”, nr. 16 (348), 27 aprilie 2007, p. 4; supl. cult. al „Ziarului Financiar”, anul IX, nr. 2123, 27 aprilie 2007.

¹² Consulul Victor Ianculescu, viitorul socrul savantului Alexandru Ciorănescu, a fost administratorul prestigioasei Școli românești de la Fontenay-aux-Roses, lângă Paris.

¹³ N. Iorga, *op. cit.*, loc. cit.

¹⁴ Vezi site-ul Muzeului Thorvaldsen din Copenhaga. Același site poate fi consultat și pentru celelalte două basoreliefuri.

¹⁵ Bjarne Jørnaes, *op. cit.*, p. 85.

¹⁶ *Ibidem*, p. 67.

¹⁷ Latinistul bucureștean Dan Slușanschi folosea în traducerea *Iliadei* forma „Andromaha” și nu „Andromaca”.

¹⁸ Homer, *Iliada*, tradusă în hexametri, cu o postfață, bibliografie și indici de Dan Slușanschi și ilustrată de Mihail Coșulețu, București, Editura Humanitas, 2012, p. 127.

¹⁹ *Ibidem*, p. 494.

Fig. 1. Relief de pe fațada cimitirului *Pro Patria* din București (Foto: Mihai Sorin Rădilescu)

Fig. 2. Portretul lui Bertel Thorvaldsen de pictorul C.W.Eckersberg.

Fig. 3. Relief de pe faada cimitirului *Pro Patria* din București (Foto: Mihai Sorin Rădilescu).

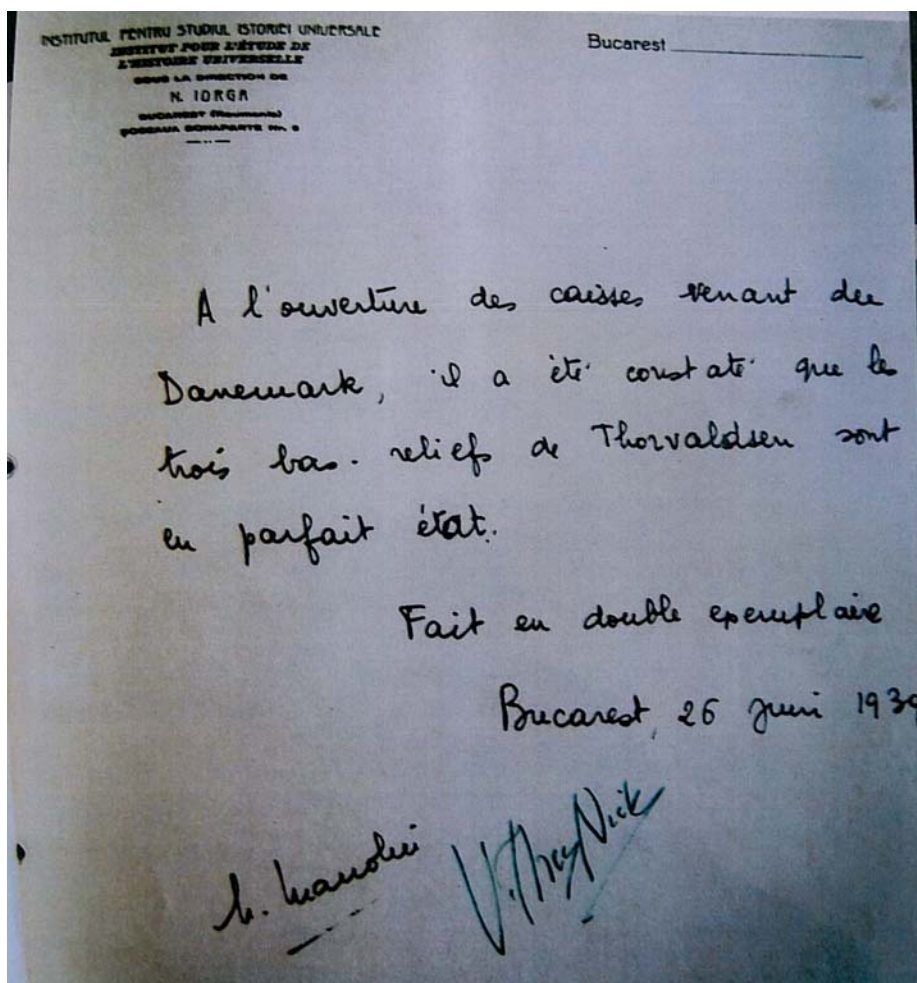

Fig. 4. Document din arhiva Institutului de Istorie „N. Iorga”, legat de donaia reliefulor (Foto: Raluca Tomi).

Fig. 5. Etichetă de metal pe unul dintre reliefurile de Bertel Thorvaldsen, bibliotecă Institutului de Istorie „N. Iorga” (Foto: Raluca Tomi).

Fig. 6. Basorelieful *A Genio Lumen*, de Bertel Thorvaldsen, bibliotecă Institutului de Istorie „N. Iorga” (Foto: Raluca Tomi).

Fig. 7. Basorelieful *Priam cerându-i lui Ahile trupul lui Hector*, de Bertel Thorvaldsen, biblioteca Institutului de Istorie „N. Iorga” (Foto: Raluca Tomi).

Fig. 8. Basorelieful *Hector și Andromaca*, de Bertel Thorvaldsen, biblioteca Institutului de Istorie „N. Iorga” (Foto: Raluca Tomi).

Cel de-al treilea basorelief (de fapt neexistând nicio ordine a lor) poartă un mesaj ocult foarte evident care pune pe gânduri. *A Genio lumen* înseamnă „lumina venită de la geniu” și trimite la apartenența lui Thorvaldsen la francmasonerie, poate la o lojă de Iluminați. La această din urmă idee face poate aluzie bufnița sculptată discret, în colțul din dreapta jos (cum privești relieful)²⁰. Dealtfel, începuturile mișcării Iluminaților, întemeiată de profesorul Adam Weishaupt în 1776, la Ingolstadt, în principatul electoral al Bavariei, au fost legate de activitatea unui comerciant danez²¹. Se poate pune întrebarea dacă sculptorul a făcut parte sau nu dintr-o lojă de Iluminați, eventual la Roma, orașul în care a locuit aproape patru decenii. Dar existau loji de Iluminați la Roma, cetatea prin excelență a bisericii catolice, în acea perioadă ? Iată tot atâtea întrebări care își așteaptă încă răspunsul.

Dăruit lui Nicolae Iorga, acest basorelief făcea desigur aluzie la istoricul însuși, al cărui geniu era recunoscut în lumea largă. Întrebarea care se pune, este dacă există aici și o aluzie la apartenența lui Iorga la o societate secretă, la ordinul masonic sau la cel al Iluminaților. Această apartenență ar putea să explice alegerea istoricului în atât de multe societăți savante, precum și faptul că a primit titlul de *doctor honoris causa* de la atâtea universități din întreaga lume. Nu fac această afirmație pentru a-l diminua, dar numărul atât de ridicat de onoruri primite de el în timpul vieții, frapează. Pe de altă parte ne putem întreba dacă conflictul dintre istoric și Extrema Dreaptă nu ar putea avea și o asemenea tâlcuire. Mi se va replica faptul că cu greu l-am putea vedea pe Iorga înregimentat într-o societate secretă, el, cu personalitatea sa dominatoare și deseori vulcanică. Argumentul nu mi se pare însă concludent.

Marele istoric a fost preocupat de-a lungul întregii sale vieți de istoria universală, de la tezele sale de doctorat legate de Cruciade și până la *Istoriologia*²² umană la care lucra atunci când a fost asasinat. Insuși institutul fondat de el purta numele de „Institut pentru Studiul Istoriei Universale”, după cum se poate citi și astăzi pe inscripția în relief de pe fațadă, redescoperită după Decembrie 1989. Nicolae Iorga vedea istoria universală ca pe un tot, în complexele sale întrepătrunderi. Viziunea sa istoriografică ar fi putut, așadar, corespunde apartenenței sale la o societate secretă de vocație universală, precum francmasoneria sau varianta ei, societatea Iluminaților. Chestiunea nu pare să fi preocupat însă prea mult pe biografii săi care au văzut în el mai degrabă pe unul dintre fondatorii naționalismului românesc – cum a și fost, dealtfel. În deceniul al patrulea, atunci când idealul național fusese împlinit, preocupările sale au devenit din ce în ce mai universaliste. Să existe oare vreo legătură între această tendință a personalității sale și frumoasele daruri ale danezilor ?

Fie menționat ca un indiciu al legăturilor lui N. Iorga cu francmasoneria, faptul că tocmai în timpul guvernării sale din 1931–1932, șeful francmasoneriei românești – l-am numit pe Jean Pangal – a ocupat o funcție ministerială, mai exact pe cea de subsecretar de Stat onorific la Președinția Consiliului de Miniștri, având în subordine Direcția Presei și Informațiilor (din 27 iunie 1931)²³, iar apoi pe cea de subsecretar de Stat al Presei și Informațiilor, subsecretariat creat pe lângă Ministerul de Externe (din 23 decembrie 1931)²⁴. Desigur, prezența lui Pangal trebuie corelată cu cea a lui Constantin Argetoianu, el însuși un fruntaș al francmasoneriei românești, care l-a secondat pe N. Iorga în fruntea guvernului. Din același cabinet a făcut parte, ca subsecretar de Stat la Ministerul de Interne, Ion Șoneriu, de asemenea un mason de marcă²⁵.

Creația lui Thorvaldsen conține diferite referiri la lumea simbolurilor oculte²⁶. Cea mai vizibilă trimitere la aceasta o constituie însuși muzeul care îi este dedicat în centrul capitalei daneze²⁷. Întemeiat în

²⁰ Bufnița este pictată și în fresca care decorează fațada Muzeului Thorvaldsen, într-o imagine care îl înfățișează pe sculptor. Nu este vorba doar de un simbol al înțelepciunii, ci de semnul apartenenței artistului la o societate secretă. Un alt vestigiul al ocultismului practicat de Thorvaldsen se păstrează pe ultima sa imagine, de această dată reală, fotografia care îl înfățișează nu cu mult timp înaintea morții. În ea, sculptorul face un semn cu mâna, imortalizat de fotografie, contra „ochiului rău” (contra deochiului); vezi Bjarne Jørnaes, *op. cit.*, p. 232.

²¹ Membru al societății Iluminaților a fost și principele Carl von Hessen din veacul al XVIII-lea, a cărui arhivă se păstrează în cea a Marii Loje a Danemarcei. Carl von Hessen este strămoșul pe linie feminină al regilor Danemarcei din secolele XIX–XX (precum și al regilor altor țări europene ca Suedia, Norvegia, Belgia ș.a.).

²² N. Iorga, *Materiale pentru o istoriologie umană*, Fragmente inedite publicate de Liliana N. Iorga, Cuvânt înainte de D.M. Pippidi, București, Editura Academiei, 1968.

²³ Stelian Neagoe, *Istoria guvernelor României de la începuturi – 1859, până în zilele noastre – 1995*, București, Editura Machiavelli, 1995, p. 102.

²⁴ *Ibidem*, p. 103.

²⁵ Pe Ion (Jean, Ionel) Șoneriu am avut ocazia să-l întâlnesc și în realitate în București, în 1993–1994, când devenise ambasador al Ordinului de Malta în România (reprezentanța se aflat pe strada Polonă, într-o casă proiectată de arhitectul Nicolae Nenciulescu la începutul anilor '20, care aparținuse unor rude apropiate ale lui Ion Șoneriu). Era un nonagenar plin de vervă care mi-a acordat o întrevvedere în care a răspuns curiozităților mele mai ales de natură istorico-genealogică.

²⁶ Vezi și articolele Margrethei Floryan, «*Italienische Reise*» – *Bindesbølls mode med Goethe – tidens antikopfattelse*, pp. 25–38; idem, *Thorvaldsens Kristus – fortolket af Grundtvig og kendt af alverden*, p. 61–93 (texte accesibile pe Internet; referințe comunicate de dna Kitt Holm).

²⁷ Bjarne Jørnaes, *op. cit.*, p. 250.

1848, la numai patru ani după încetarea din viață a artistului, clădirea se aseamănă cu un templu egiptean și cu unul masonic, făcând poate aluzie chiar la templul lui Solomon. Forma portalurilor trimite, de asemenea, la arhitectura egipteană și, în legătură cu opera lui Thorvaldsen, la mormântul pe care i l-a realizat la Roma papei Pius al VII-lea Chiaramonti. În centrul clădirii muzeului se află o curte interioară, în mijlocul căreia se găsește mormântul sculptorului. Este ceva neliniștitor în arhitectura acestei clădiri care amintește puțin de un uriaș cavou.

Bertel Thorvaldsen a fost inițiat în loja „Zorobabel & Frederik la speranța încoronată” din Copenhaga²⁸, ca membrul nr. 480, la data de 9 martie 1796²⁹, așadar cu puțină vreme înaintea plecării sale la Roma. Este vorba chiar de prima lojă daneză care fusese întemeiată în 1746. Ea fusese înființată de fapt cu doi ani înainte, în 1744, sub numele de loja Sf. Martin, după care și-a schimbat numele în „Z. & F.”³⁰. Iată considerațiile exegetului lui Thorvaldsen, Bjarne Jørnaes de la Muzeul Thorvaldsen, în legătură cu apartenența sculptorului la francmasonerie: „*Mange af hans venner fra ungdommen havde høje positioner i de to danske loger, Friedrich zur gekrönten Hoffnung og Zorobabel til Nordstjernen, som havde lokaler i samme hus i Kronprinsensgade, årsagen til at begge loger er blevet naevnt som vaert for den fest, der blev afholdt til Thorvaldsens aere 27. oktober 1819. Knud Lyne Rahbek holdt festtalen og overrakte et ordenstegn; endvidere blev der afsunget en sang, hvori et af versene lyder:*

«Nur der Weisheit, Schönheit, Stärke,

Bleibt der Maurer ewig treu,

Preis dann Dir ! denn diese drey

Sind der Stempel Deiner Werke»”³¹.

După cum o subliniază istoricul de artă danez Bjarne Jørnaes³², înțelepciunea, frumusețea și tăria sunt valori pe care arta lui Thorvaldsen le-a asimilat și le iradiază cu putere. Un cunoscut portret al sculptorului, realizat de pictorul danez C.W. Eckersberg, îl înfățișează pe acesta sprijinindu-se într-un ciocan. Acesta constituie, desigur, instrumentul de elecție al sculptorului, dar ar putea face referire și la apartenența lui Thorvaldsen la francmasonerie. Nu-i mai puțin adevărat că sculptorul și-a petrecut cea mai mare parte a vieții la Roma, așadar în orașul în care se manifesta poate cel mai vehement, spiritul antimasonic. Și totuși. Pe de-o parte, artistul danez nu era catolic ci luteran. Pe de altă parte, cele trei basoreliefuri de la Institutul Iorga, inclusiv *A Genio lumen*, au fost realizate în capitala italiană. Două dintre ele se și află în curtea palatului Giraud – Torlonia, din imediata apropiere a Vaticanului³³. Ceea ce îl atrăsese pe Thorvaldsen la Roma – mai e nevoie să o amintim ? – a fost amintirea și moștenirea antichității clasice, mai ales a celei eline. Trebuie menționat faptul că deși numeroase sculpturi ale artistului danez au fost inspirate de arta greacă antică, el nu a călătorit niciodată în Grecia. Toată inspirația sa a trecut prin sculptura romană, prin copiile romane ale operelor eline.

Este de menționat, de asemenea, faptul că în București există un cimitir cu numele de *Pro Patria*, aflat în apropierea cimitirului Bellu catolic, pe Șoseaua Olteniței. El a fost amenajat în timpul ocupației germane din vremea Primului Război Mondial, din ordinul feldmareșalului August von Mackensen. În acest cimitir au fost înmormântați militari germani, austro-ungari, bulgari și de alte naționalități, decedați în timpul acestei conflagrații. Zidul dinspre stradă, realizat în cărămidă grenă, contrastează plăcut cu albul a două reliefuri aflate în stânga și în dreapta porții de intrare. Stilul reliefurilor amintește puternic de Thorvaldsen, deși nu am putut deocamdată afla dacă a existat vreo legătură între opera artistului danez și aceste basoreliefuri. Faptul că au fost așezate de germani – care aveau mult interes și admirație pentru Thorvaldsen – ar putea trimite cu gândul la copii după acesta. Relieful din stânga intrării în cimitir poartă inscripția „*Vivere militare est*”³⁴, un citat din Seneca, Epistola 96. Basorelieful aflat în dreapta intrării are săpată inscripția „*Non omnis moriar!*”³⁵, ceea ce reprezintă un cunoscut citat din Horațiu, Oda a 30-a, din cartea a III-a, versul 6. Arhitectul care s-a ocupat de amenajarea cimitirului se numea Schmidt³⁶ și era originar din nord-estul Germaniei – așadar din vecinătatea Danemarcei.

²⁸ *Ibidem*, p.132.

²⁹ Michael Jens Bøving, mare arhivist al Marii Loje a Danemarcei, e mail din 3 octombrie 2016. Domnia sa mi-a scris: „In the lodge protocol is no name and signature for number 480, but a close research has stated that it's the day he was accepted as mason”.

³⁰ Michael Jens Bøving, email din 7 octombrie 2016.

³¹ Bjarne Jørnaes, *op. cit.*, p. 131–132.

³² *Ibidem*, p. 132.

³³ Ernst Jonas Bencard (Muzeul Thorvaldsen), *Thorvaldsens relieffer i Palazzo Giraud – Torlonia*, consultabil pe site-ul arkivet.thorvaldsensmuseum.dk (2014) (referință comunicată de dna Kitt Holm). Vezi, de asemenea, și Bjarne Jørnaes, *op. cit.*, p. 59.

³⁴ În traducere: A trăi înseamnă a lupta.

³⁵ În traducere: Nu voi muri cu totul.

³⁶ Informație de la col.(r) Cristian Scarlat, fost șef al asociației „Cultul Eroilor” din București.

Să fi existat vreo legătură între aceste basoreliefuri legate de militari din Puterile Centrale, căzuți în Primul Război Mondial și sculpturile păstrate la Institutul de Istorie „N. Iorga”? Deocamdată nu se poate răspunde la această întrebare. Oricum, sunt de reținut prezența și valoarea reliefulor donate de danezi în anul 1939. Pe lângă atmosfera de noblețe intelectuală pe care o iradiază și care se potrivește foarte mult cu sălile bibliotecii de la institutul fondat de marele istoric, ele pun – prin relieful *A Genio lumen* – tulburătoarea problemă a apartenenței acestuia la o mișcare ocultă cu vocație universală. Chestiunea merită examinată mai departe în viitor.

CRONICA ȘI VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ

Expoziția *Mabel Dodge Luhan & Company. American Moderns and the West*, The Albuquerque Museum of Art and History, Albuquerque, New Mexico, 29 oct. 2016–22 ian. 2017

La Muzeul de Artă și Istorie din Albuquerque, statul New Mexico, am vizitat expoziția *Mabel Dodge Luhan & Company. American Moderns and the West*. Această foarte complexă manifestare, organizată inițial de Harwood Museum of Art din Taos – unde a fost deschisă între 22 mai și 11 septembrie 2016, fiind apoi itinerantă – are ca motiv central figura unei femei de lume, animatoare și promotoare a artelor la început de secol XX, a cărei activitate a avut un impact extraordinar în dezvoltarea culturală din zona sud-vestică a Statelor Unite, ținut prin excelență rural și agricol ce încă purta aura Vestului Sălbatic bântuit de indieni războinici, de tâlhari, jucători profesioniști de cărți, contrabandiști de alcool contrafăcut și văcari bețivi, gata oricând să-și folosească revolverul de la șold. Din Albuquerque, expoziția a fost mutată la Burchfield Penney Art Center din Buffalo, statul New York, și deschisă între 10 martie și 28 mai 2017.

Cu acest prilej a fost dat publicității un catalog de 220 de pagini, bogat ilustrat și conținând studii semnate de organizatoarele expoziției și editoarele volumului, dr. Lois Rudnick și MaLin Wilson-Powell, la care s-a mai adăugat Carmella Padilla. În numărul din vara lui 2016 al revistei „El Palacio” (Vol. 121, No. 2) – ce este un vechi periodic cultural, fondat în 1913, publicat trimestrial de New Mexico Department of Cultural Affairs – a apărut un material semnat de Lois P. Rudnick, intitulat *A “Creator of Creators”. How Mabel Dodge Luhan Catalyzed Southwest American Modernism* (p. 40–43).

Mabel s-a născut în 1879 într-o familie bogată din Buffalo, statul New York, fiică a Sarei și a lui Charles Ganson, ambii descendenți din părinți bancheri foarte avuți. Deși a fost fiică unică, nu s-a bucurat de afecțiunea nici unuia dintre părinți și a tânjit după dragoste. A fost crescută cu guvernanta și hrănită cu idealurile Epocii Aurite (The Gilded Age) a Americii, când protipendata, stăpână pe averi fabuloase, își permitea să lase afacerile pe seama angajaților de încredere spre a se dedica propriei instruiți, susținerii artelor, călătoriilor în Europa și constituirii unor importante colecții de artă modernă ori clasică. Era epoca lui Andrew Carnegie, a lui Henry Clay Frick, Solomon R. Guggenheim și a lui Robert Sterling Clark. De foarte tânără a luat contact cu mișcarea cultural-artistică la modă, a călătorit la Paris și și-a făcut mulți prieteni din lumea boemă. La 16 ani, aflată în Orașul Luminilor, a fost introdusă în anturajul poezilor, dramaturgilor și muzicienilor care constituiseră avangarda finelui de secol XIX. Revenită acasă se va căsători în taină, împotriva voinței părintești, cu fiul unui armator cu care, mai întâi avea să fugă de acasă până ce mariajul să le fie recunoscut și acceptat. Din păcate, căsătoria va fi de scurtă durată, soțul murind într-un accident de vânătoare și lăsând-o văduvă la 23 de ani, cu un băiețel. Dar avea să se consoleze foarte curând printr-un alt mariaj, în 1904, cu foarte bogatul arhitect Edwin Dodge, cu care va pleca în Italia unde, până în 1912, va locui în apropierea Florenței, într-o elegantă reședință renascentistă, Villa Curonia, unde aveau oaspeți din lumea colecționarilor, artiștilor și literaților, precum Gertrude Stein cu prietena sa Alice B. Toklas, actrița Eleonora Duse, scriitorul André Gide și pictorul Jacques-Emile Blanche – care i-a făcut un portret alături de odrasla ei. Obişnuia să se îmbrace în toalete inspirate de Renaștere și să prezideze adunările ca o nouă Madame de Staël. Relațiile dintre soți se răcesc după ce Mabel are o relație furtunoasă cu șoferul familiei ce o duce la două tentative de sinucidere. Familia se întoarce în S.U.A. unde domnul Dodge o eliberează de orice obligații familiale și-i amenajează un frumos apartament în Greenwich Village unde inaugurează un salon foarte căutat de inteligența metropolei cu care tânăra patroană și mecena împărtășea aceleași idealuri. Întâlnirile erau programate în fiecare miercuri seara când Mabel avea casă deschisă.

Fig. 1. Nicolai Fechin, Mabel Dodge Luhan, 1927, ulei pe pânză, American Museum of Western Art – The Anschutz Collection, Denver.

Fig. 2. Ansel Adams, Un om din Taos, Tony Lujan, fotografie.

Fig. 3. John Marin, Peisaj din Taos, acuarelă, The Tia Collection, Santa Fe.

Fig. 4. Marsden Hartley, Un aranjament abstract al simbolurilor amerindiene, ulei pe pânză, Yale Collection of American Literature.

Fig. 5. Georgia O'Keeffe,
Cruce gri cu albastru, ulei pe pânză.

Fig. 6. Coperta cărții *Edge of Taos Desert* de Mabel Dodge Luhan
(Harcourt, Brace and Co, New York 1937).

Fig. 7. Fondatorii Societății Artiștilor din Taos, de la S. la D, în picioare: Ernest Blumenshein, E. I. Couse, Bert Phillips, Herbert Dunton; în genunchi: Oscar Berninghaus și Joseph Henry Sharp, Couse Family Archives, Eiteljorg Museum, Indianapolis.

Fig. 8. Casa Mabel Dodge Luhan, Taos, foto A.S. Ionescu.

Fig. 9. Casa Mabel Dodge Luhan văzută dinspre curte, foto A. S. Ionescu.

S-a aflat în cercul fotografului Alfred Stieglitz și a publicat articole în revista acestuia, „Camera Work”. A mai colaborat la două periodice de stânga, foarte radicale pentru acea vreme, foaia anarhistă „Mother Earth” și „The Masses” unde unul dintre redactori – ce-i va deveni și amant pentru o vreme – era poetul și gazetarul John Reed ce avea să meargă în Rusia la izbucnirea revoluției bolșevice unde a strâns material pentru volumul *Zece zile care au zguduit lumea* (1919).

Fig. 10. Mormântul lui Mabel Dodge Luhan în Kit Carson Memorial State Park, Taos, New Mexico, foto A. S. Ionescu.

Profitând de libertatea acordată de soț va duce o viață libertină împărțindu-și pasiunile amoroase între bărbați și femei deopotrivă, așa cum avea să consemneze, cu dezarmantă sinceritate, în volumul *Intimate Memories*, publicat în 1933. În 1916 domnul Dodge va cere divorțul și astfel, Mabel a scăpat de orice legătură legală împovărătoare. Sub îndrumarea antropologului Raymond Harrington va experimenta un narcotic folosit de amerindieni, provenit dintr-un cactus, *peyote*. A fost preocupată de psihanaliză și i-a frecventat pe cei doi psihiatri importanți din America, Smith Ely Jelliffe și A. A. Brill.

Recunoașterea pentru preocupările sale în domeniul artelor și patronajul unor creatori i-a venit odată cu numirea ca vice-președinte onorific al Asociației Pictorilor și Sculptorilor Americani, ce pregătea deschiderea expoziției de artă modernă europeană din Sala Arsenalului din New York – celebra Armory Show din 1913. Ea a contribuit substanțial la acest eveniment artistic ce a deschis America spre plastica modernă, atât prin contactarea unor prieteni colecționari și persuadarea lor să împrumute lucrări cât și la aranjarea acestora în sală și, deloc neglijabil, la acordarea unor substanțiale ajutoare bănești. În numărul din martie 1913 al revistei „Arts & Decoration” a publicat un articol intitulat *Speculații sau post-impresionism în proză* (Speculations, or Post-Impressionism in Prose) în care vorbea despre această expoziție și despre prietena ei, Gertrude Stein, în calitate de literată și colecționară. Chiar în mijlocul primei pagini a articolului era reprodusă lucrarea lui Brâncuși, *M-me Pogany*.

O nouă călătorie în Europa, în compania lui John Reed, o va aduce, prin intermediul Gertrudei Stein, în anturajul colorat și boem al lui Pablo Picasso. O perioadă va locui cu iubitul el la Villa Curonia unde îl va avea invitat pe pianistul Arthur Rubinstein. Dar relația de cuplu nu rezistă căci Reed se simțea prea izolat și se plictisea fără adunările publice și mișcarea sindicalistă care îl captivau. Decid să revină în America, iar el

va pleca în Mexicul răvășit de revoluție, unde se alătură trupelor lui Pancho Villa spre a culege informații pentru reportajele ce le va scrie la întoarcere.

Spre a scăpa de atmosfera tensionată de izbucnirea Marelui Război, Mabel se mută în localitatea Croton-on-Hudson, în nordul statului New York, unde e înconjurată de vegetație și de prieteni vechi, pictorii Marsden Hartley, Robert Edmond Jones și un plastician rus, Maurice Sterne, pe care și-l va alege ca nou iubit – deși Reed se alătură acestei colonii artistice *sui generis* și va fi repartizat în mansardă pentru a-și finisa reportajele. Triunghiul amoros va dura o vreme până când Mabel se va decide să se mărite cu Sterne. Dar, la câteva luni după cununie și-a trimis soțul la Taos, în New Mexico, unde aflase că sunt peisaje mirifice și o cultură tradițională de mare forță ce i-ar fi putut oferi pictorului subiecte noi și i-ar fi îmborsătat imaginația. Sterne a fost entuziasmat și i-a scris soției că acolo e locul ideal pentru ea spre a-i salva pe indieni și a le face cunoscută cultura milenară în restul lumii. După scurt timp ea i se alătură. Dar, la fel de rapid, se îndrăgostește de un indian Pueblo, Antonio Lujan. Și el simte atracție pentru doamna din elită și începe să-i facă curte în felul său: își instalase un cort în fața locuinței alesei inimii sale și, în fiecare noapte, bătea tamtumul spre a o chema la el. Maurice Sterne a voit să-l alunge pe amoretul cu pielea roșie și a cumpărat o pușcă pe care, însă, nu a avut tăria să o utilizeze. Mabel a dat curs avansurilor indianului și s-a descotorosit ușor de gelosul soț rus pe care, totuși, l-a subvenționat tot restul vieții după ce au divorțat. Tony Lujan i-a devenit noul iubit apoi s-au căsătorit, în 1923. La sugestia sa cumpără un teren pe care construiește o casă cu 18 camere și o incintă în care mai ridică 5 clădiri în care își găzduia prietenii, pentru că aveau adesea oaspeți de seamă din lumea cultural-artistică: literații Willa Cather, Aldous Huxley, D.H. Lawrence, plasticienii Marsden Hartley, John Marin, Agnes Pelton, Georgia O'Keeffe, dirijorul Leopold Stokowski, compozitorul mexican Carlos Chávez, balerina Martha Graham, fotografii Edward Weston, Paul Strand și Ansel Adams – cel din urmă îi va face un admirabil portret proaspătului soț, intitulat *Un om din Taos, Tony Lujan* (Fig. 2). Descoperind frumusețile zonei, Adams se va apropia de indieni, va fi admis la ceremonialurile lor și va lua imagini memorabile, precum *Dansul vulturului*, *San Ildefonso*, prezentată în expoziție.

Pentru a nu da probleme de pronunție prietenilor de limbă engleză, Mabel schimbă conotația numelui ce-l primise prin căsătorie: din Lujan în Luhan. Prin acest ultim mariaj, ea a dorit să creeze o legătură între albi de cultură europeană și nativii din New Mexico. Relația a produs oarece uimire și presa a speculat-o: în periodicul „The Ogden Standard Examiner” din 1923 a apărut un articol cu titlu de senzație *De ce s-a măritat regina boemei cu un șef indian* (Why Bohemia's Queen Married an Indian Chief). A încercat ea însăși să se asimileze prin port și coafură: și-a tăiat părul scurt și și-a cultivat bretonul după stilul „paj”, a adoptat straiile colorate ale localnicilor și bijuteriile de argint cu turcoaze. A colecționat ceramică și carpete țesute din păr de capră executate de femeile indiene.

A susținut talentele locale: pe o nepoată a soțului, Merina Lujan o încurajează să se dedice artei și-i acoperă cheltuielile de studiu la Santa Fe Indian School. Când va deveni plasticiană, aceasta va semna Pop Chalee, iar lucrările ei vor urma stilul tradițional amerindian de compunere și reprezentare plată, bidimensională, a personajelor (*My Wild Horses*). Mabel s-a interesat și de arta populației mexicane din zonă, a colecționat icoane și sculpturi în lemn din mănăstirile (missions) spaniole ridicate în secolele XVII–XVIII și a încurajat schimburile culturale entice. Marsden Hartley, ce asimilase fovismul, expresionismul și orfismul european, și-a transpus sintaxa plastică în compoziții cu un puternic accent decorativ (*Portretul unui ofițer german*, *Crucea de Fier*, *Abstracție berlineză*). Experiența din New Mexico l-a marcat profund pe artist: în pânza *Un aranjament abstract al simbolurilor amerindiene* (*An Abstract Arrangement of American Indian Symbols*) (Fig. 4) a alăturat un tepee (cort conic indian) alb, cu o tablă de șah în partea de jos și câteva simboluri preluate de la petroglifele triburilor din vechime sau de la pictura cu nisip practică de vracii Navajo (valul, curcubeul, șoimul), ce a fost folosită chiar pentru afișul expoziției. El a fost inspirat și de naivitatea sculpturilor bisericești ce le văzuse în Taos și de aici a rezultat o compoziție cu Maica Domnului în fața căreia bigoții localnici depuseseră un pepene verde drept ofrandă (*Blessing the Melon: Indians Bring the Harvest to Christian Mary for Her Blessing*). Aceeași inspirație religioasă a făcut-o pe Georgia O'Keeffe să picteze o monumentală cruce cenușie care se decupează pe un cer siniliu (*Grey Cross with Blue*) (Fig. 5). Un alt invitat al lui Mabel a fost pictorul cubist Andrew Dasburg care, confruntat cu lumina specială din New Mexico și cu formele rectangulare ale locuințelor din chirpici, a găsit consonanțe cu stilul ce-l practica și a semnat peisajul plin de sugestivitate *Taos Houses (New Mexico Village)*. Prin intermediul romancierului D. H. Lawrence și al soției acestuia, Frieda, Mabel a cunoscut-o pe pictorița britanică Dorothy Brett ce venise să-și viziteze prietenii în 1924. Ea s-a autoportretizat alături de amicele ei, Mabel și Frieda cu țigareta în colțul gurii în vreme ce, pe ușa deschisă, se vedea Lawrence, cu părul și barba sa roșie, stând sprijinit de un arbore cu carnetul de note pe genunchi. În 1922, Mabel reușise performanța de a-l momi în Taos pe literatul ce produsese scandal cu scrierile sale considerate licențioase și impudice, precum controversatul *Fii*

și amanți (1913) și, mai ales, viitorul roman *Amantul lui Lady Chatterley* (1928). Relația dintre ei, însă, nu a evoluat prea bine și scriitorul a părăsit casa Luhan, „Los Gallos” (Fig. 8–9), și s-a mutat la o fermă din San Cristobal, la nord de Taos apoi, în 1924, la Kiowa Ranch, pe Muntele Lobo – loc pe care tot Mabel i l-a oferit – unde a încercat să-și creeze propria colonie artistică. Fără a reuși, a părăsit New Mexico în 1925. Totuși, trecerea sa pe acolo a fost immortalizată de Mabel în scrierea *Lorenzo in Taos* (1932).

În 1915 – înaintea sosirii lui Mabel Dodge în localitate – un grup de plasticieni fondaseră o confrerie, Societatea Artiștilor din Taos (Taos Society of Artists) (Fig. 7). Aceștia erau Joseph Henry Sharp, Bert Phillips, Oscar Berninghaus, Ernest Blumenshein, Herbert Dunton și E. I. Couse – care a fost și primul președinte al organizației. Majoritatea acestor artiști erau adepți fermi ai figurativului și se dedicaseră, aproape exclusiv, tematicii western – indieni, cowboy, scene de luptă, ilustrații pentru nuvele și romane cu subiect din Wild West. Era evident că patroana moderniştilor, ce avea cu totul alte precepte estetice, nu se putea apropia de ei, chiar dacă pe Blumenshein, care aborda și peisajul, l-a acceptat și cultivat. Societatea s-a destrămat în 1927, când Mabel era deja spiritul protector și inspirator al locului. În 1923 în Taos a mai apărut un artist, rusul Nicolai Fechin, îmbiat să se stabilească acolo de climatul blând și uscat ce-i asigura stabilitatea și eventual chiar vindecarea fizică de care suferea. El era un excelent portretist și peisagist. În 1927 a semnat cel mai interesant și reprezentativ portret al lui Mabel Dodge în care amestecă, cu eleganță, cromatica specifică ținutului cu alura autoritară și stăpână pe sine a unei țarine din vechime, bine înfipită pe tronul ei și împodobită cu bijuterii indiene, cu turcoaze (Fig. 1). Prin anii 40, Ernest Blumenshein a executat o compoziție amplă, cu multe personaje, în care s-a prezentat alături de rude și prieteni. Pânza *Noi și vecinii din Taos* a fost prezentată publicului în expoziția organizată, în 1948, la New Mexico Museum of Art. În prim plan se află artistul, soția, fiica și câinele lor, iar în plan secund, dar în axul lucrării, este impostat, în profil, D. H. Lawrence, înalt și cu barba roșie, având în imediata apropiere, dar în spate, pe Mabel și Tony Luhan în vreme ce nepoata lor, Pop Chalee, stă pe jos, în dreapta artistului autoportretizat. Lucrarea are, pe lângă valoare artistică și una documentară fiindcă în cadrul ei au fost adunați toți aceia care s-au remarcat și s-au manifestat în mișcarea cultural-artistică din Taos.

Pe lângă portretele din diverse perioade și de la diferite vârste ale promotoarei modernismului în sud-vestul american, în expoziție au figurat lucrări semnate de majoritatea artiștilor menționați – pictori, graficieni, fotografi – ca și ceramică amerindiană din zonă, icoane, cruci și sculpturi naive, în lemn, executate de artizani mexicani, precum și revistele în care publicase Mabel sau volumele de amintiri ori de comentariu plastic pe care le-a semnat ea precum *Edge of Taos Desert* din 1937 (Fig. 6). În total, au fost prezentate 150 de opere de artă care proveneau din aproape 60 de muzee și colecții particulare.

În 1947, Mabel Dodge Luhan a dat la lumină volumul *Taos și artiștii săi* (Taos and Its Artists) în care a prezentat întreaga pleiadă de plasticieni pe care îi atrăsese în New Mexico. Cartea era ilustrată cu 56 de reproduceri alb-negru după lucrările pe care le comenta. Deși încurajase talentele locale, amerindieni și mexicani, în lucrarea sa nu a vorbit de nici unul dintre ei, ci doar de plasticienii albi, de cultură europeană, pe care-i cunoscuse îndeaproape – pe unii chiar în intimitate – și cărora le revelase frumusețile regiunii.

Așa cum o etichetase, atât de inspirat, Marsden Hartley într-o scrisoare din 1914 către Alfred Stieglitz, Mabel Dodge Luhan a fost o „creatoare de creatori”!

Personalitate puternică, inteligentă, informată și cultivată, fermă în opinii și în decizii, bogată și independentă, generoasă și prevenitoare cu oamenii de cultură, caldă și înțelegătoare cu băștinașii pe care-i promova în cultura albilor, adevărată suverană în Taos, ea a reprezentat un catalizator al mișcării artistice a timpului său, la fel cum a fost Regina Maria pentru Balcik. Fenomenul Taos a apărut și s-a dezvoltat în aceeași perioadă în care, pe Coasta de Argint a Mării Negre, suverana României își construia palatul – casa de vis, Tenha Juvah (ce, în turcește înseamnă Cuibul singuratic) – înconjurat de „grădina amintirilor” (*My souvenir garden*, cum o numea chiar ea, și unde a aclimatizat soiuri de plante exotice din locurile pe care le vizitase ori care-i aminteau de ținuturile natale) și atrăgea o seamă de importanți plasticieni care aveau să marcheze, prin operele lor, un moment specific din cultura vizuală națională. Atât în Taos cât și în Balcik s-au constituit importante colonii artistice al căror rezultat înobilează și astăzi simezele muzeelor și galeriilor.

Când Mabel Dodge Luhan a trecut la cele veșnice, pe 13 august 1962, a fost înmormântată în cimitirul fondatorilor acelei comunități, în apropierea lui Kit Carson, marele cercetaș, deschizător de piste și pionier al Vestului. Nu putea să i se facă o cinste mai mare decât aceasta, să fie acceptată a-și dormi somnul veșnic în compania descălecătorilor, a întemeietorilor, în Kit Carson Memorial State Park din chiar centrul orașului Taos (Fig. 10). Pentru că și ea a fost o întemeietoare de viață cultural-artistică pe care a patronat-o aproape jumătate de secol și a întreținut flacăra emulației creatoare.

Adrian-Silvan Ionescu

Desenul umoristic a fost, totdeauna, o armă mortală, mai eficientă decât armamentul convențional, spre a-i combate pe monarhi, dictatori și oameni politici. Cenzura a fost, dintotdeauna, foarte activă și necruțătoare cu presa ilustrată satirică. Este cunoscută grija cu care Joseph Fouché, ministrul poliției lui Napoleon I, confisca și distrugea planșele cu desene ofensatoare la adresa împăratului venite, clandestin, din Anglia. De aceea, acest gen de grafică nu s-a putut dezvolta pe pământ francez în timpul domniei corsicanului, ci a apărut, timid, doar după abdicarea sa din 1814, dispărând în timpul celor 100 de zile pentru a redeveni activă după înfrângerea de la Waterloo și luând proporții între deceniile patru și șapte ale veacului al XIX-lea când s-au afirmat nume de marcă ale caricaturii precum Daumier, Gavarni, Grandville, Carjat, Bertall, Cham și alții.

În ținuturile românești, caricatura și-a făcut un debut destul de nesigur în presa locală înaintea Unirii Principatelor, în periodicele și calendarele lui N. T. Orășanu, sub penița neinspirată și needucată a unor desenatori anonimi. Anonimatul era necesar a fi păstrat și pentru a nu suferi din cauza urmăririi polițienești și a proceselor de presă în care a fost târât, nu odată, veselul și causticul redactor al lui „Nichipercea”. Epoca de aur a caricaturii românești a fost între 1890 și 1916 când au apărut mai multe reviste de specialitate precum „Furnica”, „Veselia”, „Moș Teacă. Jurnal Țivil și Cazon”, „Mojicul” unde au colaborat mulți plasticieni de valoare, unii dedicați aproape exclusiv genului satiric precum Ary Murnu, Nicolae Petrescu-Găină, Constantin Jiquidi, B'Arg, Dragoș, alții împletindu-l cu opera lor de șevalet, de largă respirație și notorietate, precum Francisc Șirato, Nicolae Vermont, Nicolae Tonitza și Iosif Iser.

Multă vreme caricatura a fost, pe nedrept, considerată un gen minor, nedemn a-i fi consacrat un studiu monografic extins. Ce-i drept, caricatura este expresia spumoasă sau amară a momentului și are o scurtă existență deoarece face referiri la evenimente (politice, militare, sociale, culturale) și personalități cu prezență temporară limitată. Acela care s-ar încumeta să purceadă a studia istoria caricaturii românești ar trebui să fie posesorul unui uriaș bagaj de cunoștințe din toate domeniile vieții, deoarece maestrul caricaturii se putea lega de un amănunt minuscul, aparent insignifiant, extras din discursul sau acțiunile unui senator, general sau șef de partid pe care să-l ironizeze în compoziția lor ce, pentru momentul când a fost publicată avea un înțeles și putea produce ilaritate, dar acel moment odată trecut imaginea rămânea incomprehensibilă. Este iconic portretul regelui Carol I ce are scris pe frunte, cu roșu, 1907, realizat de Iser spre a face referire la înăbușirea răscoalei țărănești din acel an. La fel chipul elegant al lui Take Ionescu purtând Țilindru cu panglica în culorile și cu inconfundabilele dungi și stele ale drapelului american, prin care Murnu făcea trimitere la simpatiile acestui ministru pentru marea democrație de peste ocean. Dar câte alte asemenea detalii vestimentare și formale, de mimică și gestică, mai pot fi astăzi înțelese, la distanță de un secol de la compunerea desenelor inspirate de realități stringente ale epocii?

Au existat, la noi, câteva încercări de sinteză privind caricatura cu temă politică în care era vizată, așa cum se poate lesne observa chiar din titluri, finalitatea propagandistică a respectivelor lucrări ce trebuiau să înfieze „cu mânie proletară regimul burghezo-moșieresc”. Este vorba despre volumul *Cronica ilustrată a unei lumi apuse* de Horia Liman, prezentare artistică de Eugen Taru și consultanți științifici Eugen Schileru, Amelia Pavel și Mircea Popescu (Ed. Politică, București, 1959) și studiul Ameliei Pavel *Aspecte ale caricaturii politice românești în secolul al XIX-lea* (SCIA nr. 3–4/1955). Recent, un doctorand, Horia Vladimir Șerbănescu, a abordat tematica marțială în desenul umoristic publicând un studiu intitulat *Caricatura militară în presa umoristică românească de la Unire până la Războiul cel Mare (1859–1916)* (SCIA, „Artă plastică”, Serie nouă, tom 3/2013, p. 9–49).

Totuși, caricaturiștii activi în ultimul pătrar al secolului XX și primul al secolului XXI, s-au străduit să organizeze, cu oarecare periodicitate, saloane ale umorului în care să își expună opera. Dar, în aceste manifestări, arar mai apar portrete ale personalităților politice sau cultural-artistice, așa cum se obișnuia altădată. Se pare că a dispărut abilitatea surprinderii printr-o linie modulată a trăsăturilor fizice și a psihologiei modelului, în care maestrul primei jumătăți a secolului XX se evidențiaseră creând adevărate capodopere. Este trist că presa actuală nu mai este interesată de ilustrația cu subiect satiric sau de portretul caricatural pe care să le găzduiască în paginile sale așa cum se proceda în perioada interbelică și chiar în anii cei mai grei ai comunismului învingător. Avem exemplul periodicului de după 1990, „Cațavencu”, devenit mai apoi „Academia Cațavencu” în care erau, mai degrabă, încurajate fotomontajele cu inserturi de dialoguri plasate în baloane deasupra capetelor personajelor decât desenele expresive și spirituale.

La Muzeul Național Cotroceni a fost deschisă expoziția inspirată intitulată *Portrete comice. Istoria în caricatură* unde au fost adunate o suită de portrete și compoziții cu temă politică sau culturală ce acopăr un interval de timp de un secol și jumătate. Prezentarea debuta cu litografiile lui Honoré Daumier, părintele caricaturii politice moderne, pregătite pentru revista „Le Charivari”. După care se trecea la producțiile marilor caricaturişti români de la cumpăna veacului al XIX-lea și al XX-lea deja amintiți, Murnu și Petrescu-Găină, Jiquidi și Iser, creatori de portrete-tip ale suveranilor și oamenilor politici ai vremii. Astfel apar regii Carol I și Ferdinand I – cel dintâi foarte sobru, încruntat și milităros (Fig. 1), cel de-al doilea mai lejer, cu trabucul în gură și mâinile în buzunare, Ion I.C. Brătianu, Al. Marghiloman (Fig. 2), Nicolae Filipescu, Mitiță Sturdza (Fig. 3), Al. Marghiloman, Emil Costinescu, generalul Gh. Manu, Take Ionescu, V. G. Morțun, Gh. Gr. Cantacuzino, P. P. Carp, Titu Maiorescu, Al. Bădărău, C. Argetoianu, Vintilă Brătianu, I.G. Duca (Fig. 4), Spiru Haret, Barbu Ștefănescu Delavrancea, V. A. Urechia (Fig. 5), N. Iorga, dr. C. I. Istrati, etc. La toți erau exagerate mustățile, bărbile sau barbișoanele, specificul îmbrăcămînții sau anumite elemente ce-i făceau inconfundabili precum ochiul constant înlăcrămat al lui Sturdza, chelia și monoculul lui Carp, părul vâlvoi și lavaliera învoaltă a lui Delavrancea, punga cu bani bine strânsă de mână „Nababului” Cantacuzino cu favoriții săi stufoși, ținuta de echitație a lui Marghiloman, alura napoleoniană și bicornul generalului Manu, ochelarii rotunzi și brațele pline de hrisoave ale lui V. A. Urechia, silueta filiformă, interminabilă, a lui Iorga.

Pe lângă portretele inconfundabile, caricaturiştii se încumetau a realize și compoziții cu multe personaje spre a trata chestiuni stringente ale zilei, precum problema țărănească, animozitățile partinice din parlament, naturalizarea evreilor (Fig. 6), neutralitatea sau războiul în intervalul 1914–1918, etc.

Fig. 1. Constantin Jiquidi, Bucuresci-Parnas, Aller & Retour (Regele Carol I), 1895, Muzeul Național de Istorie a României.

Fig. 2. Ary Murnu, I.I.C. Brătianu, Regele Carol I și Al. Marghiloman la consultație, Muzeul Național de Istorie a României.

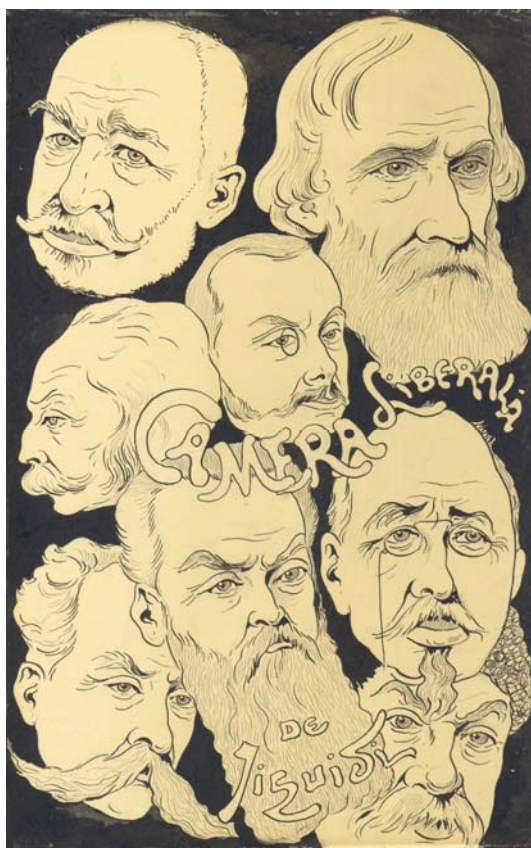

Fig. 3. Constantin Jiquidi, Camera liberală, Biblioteca Academiei Române.

Fig. 4. N.S. Petrescu-Găină, Constantin Argetoianu, Vintilă Brătianu și I. G. Duca, Muzeul Național de Istorie a României.

Fig. 5. N. S. Petrescu-Găină, V.A. Urechia, Biblioteca Academiei Române.

Fig. 6. Ary Murnu, Cu ocazia mesajului, Biblioteca Academiei Române.

În perioada interbelică s-au manifestat alți desenatori satirici ale căror subiecte păreau a fi legate mai mult de viața culturală – cel puțin aceasta relevă selecția prezentă pe simeză: Octavian Goga de N. Tacorian, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu și Iosif Iser de Iosif Ross, Alexandru Macedonski și Al. Bogdan-Pitești de I. Don, Ionel Teodoreanu de C. Nicol, Mihail Sorbul de Victor Ion Popa. Un sector interesant și inedit l-au constituit caricaturile militare executate de vreun ofițer talentat ce a dorit să-și distreze camarazii și să-și immortalizeze unitatea. Așa sunt albumele *Reg. 4 Roșiori „Regina Maria”* în caricatură, *Reg. 3 Călărași „Gen. Praporgescu David”* în caricatură și *Aviația râde*, toate provenind din patrimoniul Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”. Este păcat că nu s-a păstrat nici o informație despre autorii acestor mostre de umor cazon din anii 40, mult influențat în stilul graficii desenelor animate ale lui Walt Disney ce abia își făcuseră apariția pe ecrane.

Din expunere nu a lipsit nici mapa cu cele 16 litografii ale lui Aurel Jiquidid – fiul lui Constantin Jiquidid – și el grafician și caricaturist, în care au fost adunate scenele comice ale piesei lui I. L. Caragiale, *O noapte furtunoasă*.

Evitând, cu eleganță, tematica vulnerabilă a desenului politic, moralizator și propagandistic al perioadei proletcultiste în care s-au specializat Eugen Taru, Gion Mihail, Cik Damadian, I. Ross, Nell Cobar, Jules Perahim, I. Cova și I. Doru, organizatorii au preferat să se orienteze spre portretistica de caracter a lui Silvan Ionescu dedicată exclusive lumii literare postbelice de sub a cărei linie fină, vibrată, prindeau viață

Lucian Blaga (Fig. 7), Păstorel Teodoreanu, Fănuș Neagu, Ion Brad, Cezar Baltag, Alexandru Andrițoiu, Ion Lăncrănjan și Valeriu Râpeanu (Fig. 8), toate provenind din patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române. Un portret al poetului Grigore Hagiu a fost schițat de confratele de geniu Nichita Stănescu. Nu ar strica să fie organizată cândva și o expoziție cu desenele poetilor pentru că este cunoscută propensiunea pentru grafică a lui Stănescu deja menționat, ca și a lui Romulus Vulpescu și Marin Sorescu. La fel, ar trebui reconsiderat criticul și istoricul literar Șerban Cioculescu, mare amator de grafică și bun caricaturist – mai ales când era vorba de propriile-i trăsături.

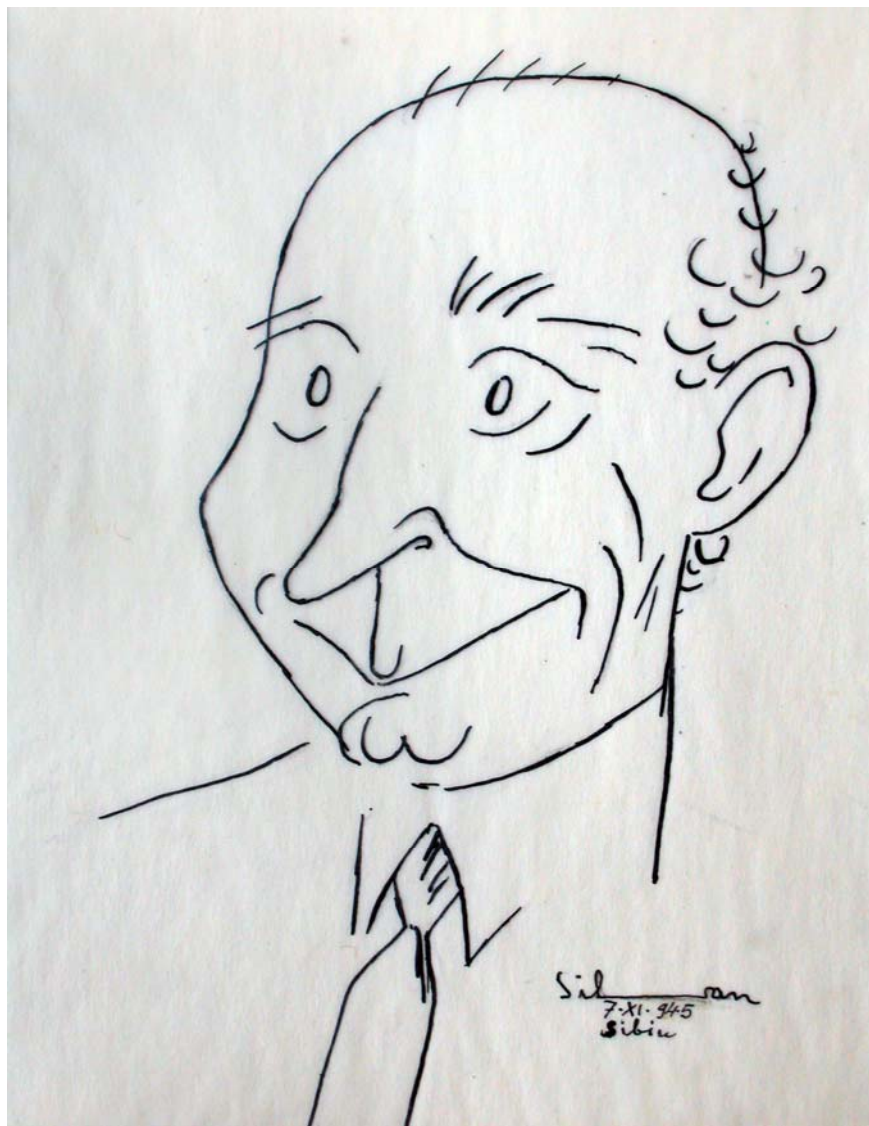

Fig. 7. Silvan Ionescu, Lucian Blaga, colecția autorului.

Manifestarea a fost însoțită și de un frumos catalog de 68 de pagini, bogat ilustrat și cu un text introductiv semnat de dr. Mădălina Nițelea, care a fost inițiatoarea și organizatoarea evenimentului.

Este necesar a fi făcute niște adăugiri și corecturi la legende, unele incomplete, altele eronate. Astfel, mai multe imagini, deși sunt semnate, în legende nu sunt precizați autorii: Emil Costinescu (p. 15), Spiru Haret (p.16), Titu Maiorescu (p. 19), I. Lahovary (p. 22 jos), Delavrancea (p. 28), C. Dissescu (p. 31), C. Arion (p. 33), sunt de Petrescu-Găină; Take Ionescu (p.23 jos), N. Filipescu (p. 24), N. Flea (p. 26), Gh. Manu (p. 34 jos), sunt de Murnu; G. Gr. Cantacuzino (p. 21 sus), I. Lahovary (p. 22 sus), Take Ionescu (p. 23 sus), Al. Bădărău (p. 32 sus), M. Vlădescu (p. 33), General Manu (p. 34 sus) sunt de Iser; Gabriel Marinescu (p. 40) este de M. Tacorian; C. Argetoianu (p. 41) este de Dragoș. La p. 57, Silvan îl reprezentase pe Păstorel Teodoreanu și nu pe N. D. Cocea, așa cum apare în catalog; la fel, la p. 55, desenul lui V. I. Popa

nu-l reprezintă pe Nae Ionescu, ci pe dramaturgul Mihail Sorbul – a se vedea, pentru comparație, o variantă a aceluiași chip în valoroasa lucrare documentară *Victor Ion Popa. Artistul și criticul plastic. Album și varia*, îngrijită de Cătălin-Andrei Teodoru (Ed. Sfera, Bârlad, 2015), p. 351.

Fig. 8. Silvan Ionescu, Valeriu Râpeanu, colecția autorului.

Expoziția *Portrete comice. Istoria în caricatură* de la Muzeul Național Cotroceni – care a fost încheată cu lucrări provenind de la Biblioteca Academiei Române, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Municipiului București, Muzeul Național al Literaturii Române și Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” – a fost o plăcută invitație la reverie istorică și la revelarea harului umoristic al graficienilor români dedicați ilustrației satirice.

Adrian-Silvan Ionescu

Expoziția *Atelier de front. Artiști români în Marele Război*, Muzeul Național de Artă al României, 24 august 2017 – 28 aprilie 2018

Pentru a omagia eroicele lupte din 1917 dar și opera de consemnare a acestei epopei de sânge, speranțe și împliniri a Războiului pentru Reîntregirea Neamului, la Muzeul Național de Artă al României s-a deschis expoziția *Atelier de front. Artiști români în Marele Război*.

Fig. 1. Afișul manifestării „De strajă la Palatul Regal”.

În vara anului 1917, în armata română, aflată în retragere în Moldova, a fost organizat un grup de plasticieni atașați Marelui Cartier General, Secția a 3-a Adjutantură, cu misiunea de a elabora iconografia participării noastre la conflictul armat, alături de forțele Antantei. Rezultatul eforturilor conjugate urma a deveni nucleul unui muzeu militar. Acest organism s-a constituit ca urmare a emiterii Ordinului Circular Nr. 9400 din 23 iunie 1917, semnat de Șeful Statului Major General, generalul de corp de armată Constantin Prezan. Grupul de plasticieni cu specialități și experiențe diferite, unii deja cunoscuți, alții doar începători, era format din sculptorii locotenent I. Iordănescu, locotenent Ion Jalea, Cornel Medrea, Oscar Han, Dimitrie Mățăuanu, Alexandru Călinescu, Alexandru Severin și G. Stănescu și din pictorii locotenent D. Stoica,

locotenent I. Theodorescu-Sion, locotenent Traian Cornescu, locotenent Alexandru Crețoiu, sublocotenent Emilian Lăzărescu, sublocotenent Tache Brăescu, sublocotenent Alexandru Poitevin-Scheletti, Aurel Băeșu, C. Petrescu-Dragoe, Remus Troteanu, Aurel Constantinescu, Ștefan Dimitrescu, Toma Tomescu, Andrei Niculescu, Grigore Negoșanu, Nicolae Mantu, Camil Ressu, Alexis Macedonsky, Nicolae Dărăscu, Petre Bulgăraș, G. Ionescu-Doru, Eftimie Hârlescu, Ion Mateescu, Otto Brieșe, Constantin Bacalu și Ignat Bednarik. La aceștia s-au mai adăugat, ulterior, Horațiu Dimitriu, Paul Scorțescu, Emil Damian, Richard Hette, Anghel Chiciu, Ion Mateescu, Andrei Corneliu și Tudor Gheorghe. Toți cei adunați sub arme erau asimilați gradului de locotenent și primeau solda cuvenită. Perioada lor de activitate a fost destul de scurtă, din iunie până în septembrie, când a fost organizată o primă expoziție, cu circuit închis, în sălile Școlii de Belle-Arte apoi o alta, publică, în același loc, deschisă între 26 ianuarie și sfârșitul lunii următoare a anului 1918. După închiderea ei la Iași, expoziția artiștilor-soldăți a fost itinerată la Chișinău.

Fig. 2. Santinela.

Fig. 3. Prezentarea drapelului și a uniformelor de campanie.

Fig. 4. Oficiul poștal de campanie.

Fig. 5. Mica vizitatoare fotografiindu-se alături de bătrânul sergent din Regimentul de Escortă Regală, ținând în mână cărțile poștale preferate.

Fig. 6. Artistul de front și modelul său.

Fig. 7. Asociația „6 Dorobanți” în curtea Palatului Regal.

Manifestarea de la Muzeul Național de Artă a beneficiat de o arhitectură ce dorea să amintească de spațiul strâmt și întortocheat al adăposturilor și tranșeelelor, cu parapete vopsite într-un gri apăsător, de navă, cu o lumină slabă menită a evoca eclerajul modest al felinarelelor și al lămpilor alimentate de electricitatea difuzată cu economie la vreme de război. Expoziția a fost evocatoare și mișcătoare prin lucrări și prin mesaj. Într-un anumit loc, în centrul sălii, a fost amenajat un mic spațiu, cu pereții complet goi, unde puteau fi auzite zgomotele specifice frontului: vâjâitul și bubuiturile proiectilelor, sunetul surd al motoarelor de mașini militare, de avioane, tropăit de bocanci și de copite, strigăte de luptă, de încurajare sau de durere, zăngănit de lanțuri și de arme sau tăcerea grea, apăsătoare, dinaintea atacului general – un mediu anxietant, ce suscita claustrofobia chiar și aceluia care nu suferă de așa ceva, dar un loc necesar pentru a te pregăti să vizionezi lucrările de pe simează. La intrarea în sală și într-una dintre galeriile de „pregătire” a vizitatorului, pe

monitoare, se derulau imagini din portofoliul operatorilor de front din Serviciul Fotografic al Armatei care ofereau o imagine veridică a vieții din campanie: soldați în tranșee, în spatele parapetului, scrutând linia dușmană sau pregătind mitraliera pentru a deschide focul, împingând tunul sau cărând obuze, săpând adăposturi sau morminte pentru camarazii căzuți, dormind pe pământul gol sau mâncând din gamela soioasă, așezați pe un pietroi sau pe un buștean, îngrijiți la ambulanță, vizitați de regele Ferdinand și încurajați de regina Maria „Mama Răniților”, dar și în timpul liber, voioși ca niște copii, jucând popice sau sărind capra, dându-se într-un dulap de bălci, interpretând dansuri populare pe muzică de cobză și de scripcă, făcându-și toaleta sau cârpindu-și uniforma. Astfel, vizitatorul a primit prețioase informații pe care, mai apoi, le-a putut regăsi interpretate pe pânză sau pe coala de hârtie în operele plasticienilor de la Marele Cartier General.

Fig. 8. Am coborât din rame, ne-am desprins din sculpturi.

Câteva documente completau discursul militarist: un brevet de decorație al lui Arthur Verona, livretul militar al lui Max Hermann Maxy – pe care erau aplicate mai multe stampile, cu tuș roșu, cu specificarea în majuscule „Evreu” – și multe fotografii în care apăreau unii dintre plasticieni îmbrăcați în uniformă, inclusiv o poză de grup, făcută într-o sală a Școlii de Belle-Arte din Iași unde fusese organizată expoziția cu operele lor – imagine provenind din fototeca Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”.

Fără a avea un motto, manifestarea s-ar fi putut așeza foarte bine sub panseul generalului american William Tecumseh Sherman – artizanul și comandatul devastatorului Marș spre Mare, ce reprezenta războiul total, de nimicire și secătuire a surselor de aprovizionare ale inamicului, din timpul Războiului Civil american: „War is Hell!” (Războiul este Iad!).

Expoziția a fost structurată pe mai multe secțiuni: frontul, răniții, dezastrele războiului (ruinele, foametea, moartea, orfanii și văduvele, invalizii), prizonierii, revoluția bolșevică, apoteoza victoriei, artiștii pe front (portrete colegiale).

Imagini de luptă, de încheștare crâncenă, nu erau prea multe, fiind mai la îndemână artiștilor de front să immortalizeze scene pe care le puteau vedea fără a se expune riscului de a cădea ei înșiși victime, în linia întâi. Ion Jalea fusese un exemplu tragic în acest sens pierzându-și brațul stâng când observa evoluția luptei de la Mărășești. Fără a fi prezent la bătălie, compunându-și lucrarea după relatările participanților și din rapoartele oficiale ale Cartierului General, Emilian Lăzărescu a încheat o pictură plină de dramatism, *Lupta de la Mărășești*, cu atât mai impresionantă cu cât era de mici dimensiuni, dar foarte dură, foarte veridică tratată. *Eroina Ecaterina Teodoroiu* de Camil Ressu avea ceva declamativ, teatral, dorindu-se un simbol și nu neapărat o ilustrare a plecării la luptă a trupelor îmbărbătate de această Jeanne D'Arc modernă și româncă. Această lucrare nu a fost apreciată nici în epocă, abilul gazetar Nichifor Crainic comentând-o defavorabil în

cronica sa din „Neamul Românesc”: „Viteaza fecioară cere în adevăr un vâl de legendă, de idealizare, dar nicidecum realismul brut, prosaic, în care e înfățișată”. Mult mai vibrante și mai realiste erau compozițiile lui Ressu cu *Soldați ruși din timpul revoluției* și *Soldați ruși la începutul revoluției, la Iași*, demonstrând, scandând și cântând marșuri bolșevice. D. Stoica, excelent desenator, deja versat în tematica istorică din vechime până în epoca modernă și bun cunoscător al fizionomiilor, uniformelor și echipamentului ostășesc, a realizat mai multe lucrări foarte convingătoare prin impostarea personajelor și figurarea acțiunii. Dar s-a ingeniât și în scene duioase, tulburătoare prin mesajul lor sacru așa cum este apariția pe câmpul de luptă a Mântuitorului, învăluit în nimb, în preajma răniților și muribunzilor (*Isus printre mormintele eroilor din Primul Război Mondial*). Aurel Băeșu a portretizat un *Soldat rănit*, cu privire tristă de suferință. Chipuri litice, hotărâte, staturi masive, anguloase, au toți soldații desenați sau pictați de Iosif Iser – artist care nu a fost inclus în grupul confrăților repartizați pe lângă Cartierul General dar care, purtând și el uniformă soldătească, a lucrat intens în orele de repaus și a organizat o expoziție în sala periodicului „Omul Liber” în luna aprilie 1918 iar apoi, a deschis-o la București, în sala Ateneului, în decembrie același an. În grupul de prizonieri germani și austrieci, linia sa agresivă, înțepătoare, desemnează siluete filiforme, gârbovite, tipuri umane abătute de umilinta înfrângerii, pășind nesigur spre o soartă necunoscută. Această lucrare este de o excepțională elocvență.

În perioada cât expoziția artiștilor mobilizați a fost deschisă la Iași, nu toți cronicarii au fost de acord cu cele văzute. Unii, prea dornici de verismul pur pe care, în concepția lor îl cerea o pictură istorică și militară, ajungeau la situația de-a dreptul ridicolă de a nu vedea calitățile plastice ale lucrărilor ci doar erorile de tactică și strategie ori pe acelea din echipamentul și armamentul soldaților reprezentați pe pânză.

Sculptorii din grupul artiștilor mobilizați au executat în special lucrări de mici dimensiuni și schițe pentru viitoare monumente. Lucrarea lui Dimitriu-Bârlad *Ultima grenadă a caporalului Constantin Mușat*, în mic, este cu ușurință recunoscută de toți aceia care au trecut prin gara Bușteni, în fața căreia se află amplasată. De sub eboșoarul lui Richard Hette a prins concretețe un *Cap de ostaș*, cu cască, iar de sub acela al lui Al. Călinescu silueta greoaie, șleampătă a *Soldatului milițian Simion Ion*.

Pe simeză au figurat și lucrări ale unor artiști contemporani cu evenimentele, dar care nu au făcut parte din grupul care purta uniformă. Așa, spre pildă, Gheorghe Popovici, directorul Școlii de Belle-Arte din Iași, care cunoscuse toate privațiunile și mizeriile din orașul supraaglomerat din cauza refugiaților e prezent cu lucrarea *Urgia războiului*. Colegul de catedră, Octav Băncilă a făcut un *Invalid la paradă*, Ion Anestin a imortalizat un *Convoi de prizonieri*, iar Gh. Ionescu-Sin, sub chipul scofâlcit al unui veteran rufos, neras, cu ochii scurși și buze tremurânde – probabil un șocat – a găsit imaginea cea mai hâdă a urmărilor conflictului armat și și-a intitulat pânza *Din război*. Inspirat de imaginea trecerii triumfale a suveranilor pe sub arcul de triumf ridicat pe Calea Victoriei, în dreptul Hotelului Athenée Palace, pe 1 decembrie 1918, Spiridon Georgescu a executat un mic basorelief intitulat *Întoarcerea de pe front*.

Este regretabil că, în textele explicative, s-au strecurat mai multe erori. Spre pildă, într-unul plasat chiar la intrarea în expoziție, se afirma că Nicolae Tonitza a făcut parte din grupul artiștilor mobilizați, fiind citat chiar primul din listă. Or este știut că Tonitza luptase la Turtucaia, în primele zile ale lui septembrie 1916, și căzuse prizonier rămânând în lagărul de la Kârdjali, din Bulgaria, până în 1918, după semnarea Păcii de la București. Așa că nu ar fi putut face parte dintre artiștii care activau la Iași, alăturându-li-se acestora după ce ei fuseseră deja demobilizați și nu mai lucrau pentru armată. Dimitrie Paciurea nu a făcut parte dintre artiștii mobilizați și nici nu a purtat uniformă chiar dacă, la intrarea în expoziție, era amplasată premonitoria sa lucrare din 1915 *Zeul războiului*. O altă gravă eroare apărea în textul ce trata despre marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz unde se afirma că, alături de Ecaterina Teodorescu și maiorul Grigore Ignat ar fi căzut și generalul Eremia Grigorescu, comandantul Armatei 1. Or acesta avea să mai trăiască încă doi ani, până pe 21 iulie 1919, fiind răpus de gripa spaniolă și nu de glonț, pe front. În intervalul de după încheierea ostilităților și până la deces a fost acoperit de onoruri și ridicat la cele mai înalte poziții, fiind numit ministru de Război, și ad-interim la Industrie și Comerț în guvernul de tranziție al generalului Constantin Coandă iar apoi a fost Inspector General al armatei române. Chiar dacă expoziția a fost organizată într-un muzeu de artă, nu este admisibil ca organizatorii să ignore datele istorice binecunoscute și să lanseze informații eronate!

Expoziția *Atelier de front. Artiști români în Marele Război*, s-a constituit ca un reper de primă însemnătate în cadrul programului de comemorare a marilor lupte și victorii din anul de foc 1917, când armata română a reușit să stăvilească la Oituz, Mărăști și Mărășești, iureșul distrugător al mașinii de război a Puterilor Centrale, iar inițiativa de a o deschide la Muzeul Național de Artă este salutară – fiind obișnuiți ca un asemenea subiect să poată fi văzut mai frecvent la muzee de istorie decât în unul dedicat plasticii. Între manifestările contigue expoziției a fost programată, pe 25 ianuarie 2018, conferința *Artiști și soldați în Marele Război (1917–1918)*, susținută de semnatarul acestor rânduri.

Pentru a oferi publicului o imagine vie a vieții de campanie, conducerea muzeului a primit, cu entuziasm, propunerea noastră de a organiza într-o sâmbătă un eveniment susținut de Asociația „6 Dorobanți”. Astfel, pe 23 septembrie 2017, în curtea muzeului a fost instalat un umbrar sub care, câțiva dintre membrii acestei organizații de reînscenare istorică au arătat vizitatorilor cum decurgea o zi de campanie. După ce a primit raportul de dimineață, generalul a trecut în revistă trupele și, cu ochi atent, a aranjat ținuta unuia dintre soldați, i-a închis copca la gât altuia și a mângâiat pe creștet copiii de trupă. La poarta muzeului au fost instalate santinele formate din câte doi infanteriști cu baioneta la armă ce erau schimbați la intervale regulate – de altfel, manifestarea s-a numit *De strajă la Palatul Regal*. Un ofițer a explicat cum erau echipați și înarmați soldații din vremea Marelui Război și a descris simbolistica drapelului de luptă.

Două infirmiere făceau pansamente celor dispuși a interpreta rolul răniților. Pe o targă, alături de cartușiere, centiroane, căști și alte elemente de echipament, erau întinse pachete de vată, pansamente și flacoane de spirt și iod.

La oficiul poștal de campanie amatorii puteau să-și aleagă o carte poștală ilustrată cu o imagine istorică – portretele familiei regale, peisaje urbane din vremea conflagrației, compoziții propagandistice („Pe aici nu se trece!”), scene de pe front – pe care, după ce scriau misiva și adresa cu toc și cerneală o prezentau poștaşului în uniformă. Acesta, după o atentă verificare a textului pentru a nu fi fost cumva transmise secrete militare, aplica stampila „Cenzurat” și lipea timbrul cu care urma a fi expedită. Acesta era un joc foarte plăcut, mai ales pentru vizitatorii copii, care nu mai sunt deprinși a scrie cu asemenea ustensile învechite și nici a trimite scrisori ori vederi, într-o vreme când internetul facilitează comunicarea. O fetiță își alesese trei vederi și-și făcea un *selfie* cu aparatul telefonic mobil stând alături de un bătrân sergent din escorta regală, falnic în uniformă sa cu eghileți la umăr, sabie la șold și cască cu penaj alb pe cap. Un operator din Serviciul Fotografic al Armatei făcea portrete celor dornici de a avea o amintire a acestei zile: modelele erau așezate în poză, cu o cască sau capelă pe cap și ținând în mână o pușcă spre a se simți și ei, pentru o clipă, soldați. Aparatul folosit era unul digital, modern, iar imaginea cu iz de epocă era imprimată pe moment la un printer și oferită beneficiarului. Unul dintre membrii Asociației, plastician de profesie, a interpretat rolul unuia dintre artiștii afiliați Marelui Cartier General și, așezat pe un taburet, ținând carnetul de schițe pe genunchi, a început să deseneze chipurile și atitudinile camarazilor. Sub ochii uimiți ai publicului era repetat procesul de creație al pictorilor de acum 100 de ani, care au elaborat iconografia campaniei românești. Au fost ținute scurte expuneri despre activitatea artiștilor de front și realizările lor memorabile.

Întreg acest spectacol de istorie vie s-a derulat pe un fond muzical în care marșurile și melodiile cazone în care era evocat războiul se împleteau cu ariile populare în acea perioadă, cu muzică de dans (în special valsuri), de operetă și vodevil conferind și mai multă culoare manifestării. Când a fost difuzat Imnul Regal „soldații de duminică” au dat onorul, stând nemișcați preț de mai multe minute.

În final, trupa și ofițerii s-au aliniat, pentru o fotografie de grup, în fața intrării Palatului Regal, având în fundal afișul expoziției *Atelier de front*. În acest fel, noi, reînscenatorii, am coborât din ramele tablourilor, ne-am desprins din bronzul sculpturilor pentru a da viață umbrelor înaintașilor care au înfăptuit România Mare și au ilustrat prin mijloace artistice această măreață epopee.

Între manifestările aferente expoziției, a fost programată, pe 25 ianuarie 2018, conferința *Artiști și soldați în Marele Război (1917–1918)*, susținută de semnatarul acestor rânduri. O fastă coincidență a făcut ca această expunere să aibă loc cu exact o zi înaintea împlinirii centenarului de la vernisajul Expoziției de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați la M.C.G., în Iași, pe 26 ianuarie 1918.

Adrian-Silvan Ionescu

Expoziția *Mărturii din Războiul cel Mare. Grafică din colecțiile Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române*. Sala Theodor Pallady, Biblioteca Academiei Române, 5–31 octombrie 2017

În Sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române a fost deschisă, cu ocazia Conferinței Internaționale *Retorici ale războiului în arte (1917–2017)* organizată de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, expoziția *Mărturii din Războiul cel Mare. Grafică din colecțiile Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române*.

Manifestarea s-a dorit avanspremiera Centenarului Marii Unirii din anul 2018 și a completat, în chip strălucit pe aceea de la Muzeul Național de Artă al României, *Atelier de front*, despre care am scris în aceste pagini. În selecția făcută la Cabinetul de Stampe au fost scoase la lumină schițe în creion, tuș, laviu sau

acuarelă executate de plasticienii ce fuseseră chemați sub arme spre a activa la Marele Cartier General în vederea încheierii unei iconografii de război ce urma să formeze nucleul unui muzeu militar. Dacă în expoziția de la Palatul Regal lipsesc mulți dintre acei plasticieni, pe simeza academică sunt reuniți aproape toți artiștii în uniformă, asimilați gradului de locotenent: Aurel Băeșu, Ignat Bednarik, Traian Cornescu, Emil Damian, Ștefan Dimitrescu, Ion Jalea, Emilian Lăzărescu, Constantin Petrescu-Dragoe, Stoica D., Ion Theodorescu-Sion, Francisc Șirato, la care se adaugă artiști ce nu făcuseră parte din grupul atașat la M. C. G. precum B'Arg (pseudonimul graficianului și caricaturistului Ion Bărbulescu), Ion Don, Iosif Iser, Victor Ion Popa, Corneliu Michăilescu, Nicolae Tonitza (ambii căzuți prizonieri la bulgari în urma dezastrului de la Turtucaia), Sabin Popp, Alexandru Romano, Costin Petrescu – care nici măcar nu fusese concentrat și deci nu purtase uniforma, dar era puternic atras de subiectul militar și istoric, devenind autorul frescei de la Ateneul Român în care este derulată devenirea ca neam a românilor, de la cucerirea Daciei de către Traian până la înfăptuirea României Mari de Regele Ferdinand I.

Vernisajul Expoziției de pictură și sculptură a artiștilor mobilizați la M. C. G. a avut loc, la Iași, pe 26 ianuarie 1918, la orele 12, în localul Școlii de Belle-Arte de pe Strada Arcului nr. 7. La eveniment, după cum informa reporterul ziarului „România”, a participat regina Maria însoțită de fiicele ei, principesele Elisabeta, Maria și Ileana și mai multe oficialități civile și militare precum generalul Constantin Prezan – cel ce inițiasse și chemase sub drapel acest grup de artiști plastici – prefectul poliției Gheorghe Matei Corbescu, mai mulți reprezentanți ai puterilor aliate, etc. Cu acel prilej a fost imprimat un catalog foarte modest, o simplă coală de hârtie pe care era dată lista artiștilor expozanți și titlul lucrărilor de pe simeză, fără vreo ilustrație sau detalii privind tehnica și dimensiunile exponatelor. În expoziția Cabinetului de Stampe erau prezente două proiecte ale lui Ștefan Dimitrescu pentru afișul și coperta catalogului manifestării, deși acestea se pare că nu au fost vreodată tipărite. Ambele compoziții au în centru câte un artist în uniformă care lucrează în plein-air, cel dintâi cu paleta și penelul în mână, în fața șevaletului, privind peste umăr la o scenă de luptă ce se derulează la oarecare distanță, în spatele unei rețele de sârmă ghimpată, cel de-al doilea, îngenunchiat, modelează un soldat ce atacă la baionetă, observând, tot de la distanță, o luptă corp la corp. Tratarea personajelor este ușor caricaturală, pictorul având niște picioare foarte subțiri, bine stârnsse în moletiere și bocanci enormi, desenați cam infantil.

În expoziție putea fi admirat un proiect de decorație de război executat, în 1918, de Ignat Bednarik care, pe avers, sub efigia regelui Ferdinand aflată pe un scut încadrat de doi infanteriști, un pușcaș și un mitralior, apar înscriși anii în care țara a fost în război – 1916–1918 – și bătăliile câștigate la Mărășești, Oituz, Mărăști, iar pe revers este figurat un soldat ce se întoarce din campanie, mergând, smerit, spre o capelă ascunsă printre brazi, pe un drum de munte, peste ale căror culmi răsare soarele (Fig. 1, 2). În exergă este scris „Prin sacrificiu spre ideal”. Medalia fusese probabil menită să fie acordată tuturor combatanților, dar nu a fost vreodată emisă fiind preferată Crucea Comemorativă a războiului.

Nicolae Tonitza nu a putut fi inclus în grupul artiștilor atașați M. C. G., deoarece fusese luat prizonier și a stat aproape doi ani în lagărul de la Kârdjali. A adus niște mișcătoare schițe în care sunt evidente condițiile mizerabile de detenție, duse până la limita exterminării precum *Soldați români în captivitate* și *Ofițeri români în captivitate* unde, în spațiul strâmt al barăcii, fără paturi sau alte mobile, aceștia stau întinși pe jos, înveliți în mantale, și citesc sau moțăie; unul dintre ei, cu obrazul invadat de barba demult nerasă, pictează la un șevalet improvizat din câteva șipci, lângă o sobiță de tablă. Spre a-și mai însenina zilele triste și mohorâte, Tonitza împreună cu un alt camarad pictor, Constantin Vlădescu, au editat o publicație pe care o scriau de mână și o ilustrau cu modestele mijloace tehnice la îndemână, „Nu te lăsa! Revistă umoristică periodică-neregulată”. În expoziție se aflau câteva exemplare ale acestui periodic ad-hoc care circula din mână-n mână după principiul gazetelor comuniste din ilegalitate cu deviza „citește și dă mai departe”. La câțiva ani după revenirea în țară avea să illustreze volumul de amintiri ale gazetarului G. Millian-Maximin *În mâinile dușmanului. Însemnările unui prizonier* (1920).

Emil V. Damian este un artist de la care nu s-au păstrat decât puține lucrări și nici biografia nu-i este prea cunoscută, mai ales că s-a stins curând după încheierea conflagrației, în 1919, în urma afecțiunilor contractate în campanie. Datorită acestei expoziții, personalitatea sa artistică a fost restituită prin suita de schițe de front, portrete de camarazi, scene din campament sau din tranșee.

Sabin Popp a făcut războiul ca desenator la secția Foto-aerian și observator în Flotila de Luptă, Grupul II Aviație, la Bârlad. Deși viața i-a fost periclitată de multe ori – odată fiind aruncat chiar din carlingă la o manevră bruscă a plotului și a reușit să se salveze agățându-se de aripă – nu și-a uitat menirea și nu s-a abrutizat în mediul cazon ci a găsit ocazii să lucreze mici schițe în creion sau tuș, chipuri de camarazi (Fig. 3), ofițeri stilați, eleganți chiar, purtând monoclu și uniformă de comandă specială, fie combatanți de rând, murdari, slabi, nerași, epuizați și demoralizați.

Fig. 1. Ignat Bednarik, Proiect de medalie (avers).

Fig. 2. Ignat Bednarik, Proiect de medalie (revers).

Fig. 3. Sabin Popp, Portret de militar.

Iosif Iser a activat la Bârlad, la Institutul Geografic al Armatei, având timp să se consacre și luării de schițe cu soldați, prizonieri, spitale de campanie, tipuri diverse de combatanți, pe care le va expune, mai întâi, în cofetăria dezafectată a aceluia oraș, apoi la Iași, în luna aprilie 1918, în sala gazetei socialiste a lui N. D. Cocea „Omul Liber”, unde a fost mult lăudată chiar în paginile acelei publicații. Tot acolo, dar și în periodicul „Viitorul Țării” aflat sub direcția lui N.G. Rădulescu-Marador, publica desene satirice ori compoziții serioase, patriotice, complexul artist care a fost Victor Ion Popa, aflat și el sub arme.

Locotenentul Ion Jalea, până a fi cooptat între artiștii de la M. C. G. și până a-și pierde brațul stâng la Mărășești, a lucrat destul de mult atunci când, ca ofițer de rezervă s-a aflat la comanda trupe. A executat atât schițe în creion și laviu, cât și mici compoziții modelate în lut și arse în cuptorul Mănăstirii Cașin, unde era încartiruit. Portretele ce le-a desenat unor camarazi sau unor „aliați” ruși – subiect foarte atractiv pentru artiștii noștri – sunt adevărate studii academice unde, prin paginare și valorație, sunt obținute profunde analize psihologice ale modelului (Fig. 4).

Fig. 4. Ion Jalea, Studii de pe front.

În expoziție au fost prezentate mai multe periodice umoristice precum „Furnica”, „Greurul” – ambele editate de George Ranetti – și „Mojicul” în care erau satirizate, în text și caricatură, militarismul german, ezitățile guvernului Brătianu de a se angaja în conflictul armat preferând neutralitatea, fatuitatea ridicolă a unora dintre comandanții militari, specula, abuzurile administrației locale, strategii de cafenea și „învârtiții” de la partea sedentară a armatei. Pe simeză s-au aflat mai multe caricaturi de Alexandru Moscu reunite sub titlul *Din vremea celei din urmă năvăliri barbare în România* (Fig. 5), în care erau aruncate săgeți înveninate asupra ocupanților germani. Dar nici situațiile critice din armata română nu le-a ocolit acest autor: în *Sanitarii* era schițat un bolnav în patul de spital care-i striga infirmierului ce-i fura cizmele „N-aaaaam murit încă...”; obtuzitatea și dezumanizarea medicilor militari era sintetizată în ordinul ce-l dădea unul dintre ei subalternilor ce privegheau un soldat decedat „Scutit de instrucție 24 de ore”; *Instructorii invalizi în refacere la P. S.* (Partea Sedentară) prezenta un subofițer fără brațe ce făcea instrucție cu recruții, dar se afla în imposibilitate de a le aplica vreo corecție corporală, conform vechiilor cutume ostășești, astfel că legenda suna foarte cinic „În armata română nu se bate”. Un alt caricaturist ce semna cu pseudonimul Rast a executat o suită de șarje mușcătoare ale invadatorilor intitulate fie *Boșii în România 1916–1918* fie *Din timpul ocupației* sau *Amintiri din ocupație* (Fig. 6, 7, 8): aroganță, suficiență, brutalitate, obtuzitate, ignoranță, hulpavitate, toate aceste tare se întâlnesc pe figurile de nemți, austrieci sau turci desenate cu tuș și colorate cu

acuarelă. Ele amintesc foarte bine de suita de portrete ale *Învingătorilor noștri* publicate în „L’Illustration” nr. 1486 din 18 august 1871, prin care, un caricaturist francez care, din precauție nu s-a semnat, a luat în derâdere pe inamicii țării sale din Războiul franco-prusian.

Pe lângă lucrările de grafică, în expoziție au figurat câteva picturi în ulei de Costin Petrescu, împrumutate, cu multă generozitate, de nepotul autorului, domnul Dan Costin Petrescu. Este vorba despre două compoziții cu un cavalerist român (Fig. 9) și unul rus, chipul unui brav subofițer erou, acela al unui rus bolșevizat, cu cocardă roșie în piept și un frumos autoportret al artistului cu pălăria dată pe ceafă ale cărei boruri formează un fel de aureolă neagră în jurul feței rubiconde. Artistul a refuzat invitația primită de la M.C.G. de a îmbrăca uniforma militară deși s-a aflat și el la Iași fiind foarte activ și executând multe tablouri, în special portrete de militari ruși care erau atractivi prin fețele expresive și exotismul uniformelor.

Fig. 5. Al. Moscu, Din vremea celei din urmă năvăliri barbare în România.

Fig. 6. Rast, Cavalerist din Husarii morții, „Ocupația germană 1916-1918”.

Fig. 7. Rast, Soldat prusian, „Din timpul ocupației 1916–1918”.

Fig. 8. Rast, Ofițer dintr-un regiment de gardă, „Boșii în România 1916–1918”.

Fig. 9. Costin Petrescu, Ștafeta română.

Expoziția *Mărturii din Războiul cel Mare*, ce a fost coordonată de șefa Cabinetului de Stampe, drd. Cătălina Macovei, a fost însoțită de un frumos și bine ilustrat catalog, a cărui introducere a fost semnată de acad. Ioan-Aurel Pop. Prin prezentarea publică a schițelor artiștilor în uniformă de la 1917, aflate în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, vizitatorii au putut pătrunde în atelierul intim al plasticienilor spre a asista, după 100 de ani, anamnetic, la procesul de elaborare a operelor de artă menite a preamări eroismul soldaților ce au înfăptuit România Mare.

Adrian-Silvan Ionescu

Expoziția *East/West Reconstructed*. Instalație fotografică de Steve Yates, Galeria Simeza, București, 10–20 octombrie 2017

La Galeria Simeza a fost deschisă expoziția *East/West Reconstructed* a artistului vizual Steve Yates. Aceasta instalație era rodul unei călătorii în China ce a avut un impact deosebit în fantezia creatoare a expozantului.

În persoana lui Steve Yates se împletesc, în chip armonios, trei cariere: aceea de muzeograf cu lungă activitate la Muzeul din Santa Fe, New Mexico – unde a fondat secția de fotografie și a adunat o impresionantă colecție de imagini semnate de maeștri de primă mărime ai camerei obscure –, istoric al fotografiei și practicant el însuși al acestei arte cu lucrări selectate în colecții particulare și muzee de mare importanță națională și internațională (dacă este să menționăm doar Muzeul Pușkin din Moscova). Yates a fost de trei ori bursier Fulbright, începând cu anul 1991 în U.R.S.S., unde a revenit, încă de două ori, până în 2015 în Rusia, Ucraina, Lituania, Letonia și Belarus, legând prietenii în mediul curatorilor și practicanților artei fotografice și clădind, practic, un trainic pod între Vest și Est.

În perioada sa de formare a avut șansa să fie elevul ilustrului istoric al fotografiei Beaumont Newhall, fondator al departamentului de fotografie al Muzeului de Artă Modernă, celebrul MoMA din New York. Acesta l-a încurajat să studieze începuturile fotomontajului și opera lui Moholy-Nagy care au constituit traiectul de-o viață al cercetărilor învățăcelului.

Fig. 1. Bridges și Mono Structure.

Fig. 2. Forbidden City, Red Triangle; Temple of Heaven.

Fig. 3. Quartet China – Beijing to Shanghai.

Fig. 4. Suzhou, Humble Administrative Garden.

Fig. 5. Bamboo Red, City Museum, Suzhou.

Fig. 6. Imagine panoramică în prima sală.

Fig. 7. Imagine panoramică în a doua sală.

Fig. 8. Steve Yates în mijlocul sălii sub lucrarea Red Wall, foto Sorin Chițu.

Steve Yates a acceptat, cu plăcere, invitația Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” și a Universității Naționale de Arte – locuri unde a susținut două conferințe în 2015 – de a organiza o expoziție cu lucrările sale recente. Inspirat de un voiaj de două săptămâni la Beijing, Suzhou și Shanghai, artistul a conceput o instalație plină de culoare și de vervă în care a sintetizat stimulii obiectuali și spirituali primiți în spațiul chinezesc, atât de bogat în tradiții și, în momentul de față, inițiator de noi tradiții. Yates face parte din acea categorie de călători culturali, avizi de nou care, prin solida educație vizuală ce o posedă, este capabil de a

face interesante conexiuni în spațiu și timp. De aceea și-a și intitulat expoziția „Est/Vest Reconstruit” pentru că el reface un traseu stimulativ vederii și imaginației. La fel cum, în vechime, operele de artă erau narative și publicul putea să desprindă din ele anumite învățăminte utile, și instalația lui Yates propune un excurs în sinologie, cu invitația de a parcurge temeinic fiecare etapă, ca într-un drum inițiativ. Unele imagini sunt de sine stătătoare, în vreme ce altele se urmează, secvențial, pentru a compune un tot cu mare forță evocatoare, precum *Quartet China – Beijing to Shanghai*.

Fig. 9. Imagine din timpul vernisajului, foto Marius Mihăiță.

Folosind instantaneele digitale luate pe stradă, în muzee sau din goana trenului ce-l purta pe nesfârșitele șine dintre un oraș și altul, au fost obținute imagini cu mare încărcătură documentară pe care

autorul o estompează cu intervenții de duct modulată și pată transparentă de culoare cu intenția mutării cadrului fotografic standardizat, impersonal, în acela al plasticii pure și al compoziției de artist. El numerotează și semnează planșele ca un gravor de pe vremuri: „exemplar de artist” 2, 3, 5, 8, etc.

Posesor al unui vast muzeu imaginar, Yates pendulează în compozițiile sale între Bruegel și De Chirico, între Monet și Mondrian: în unele planșe imortalizate în preajma Orașului Interzis, a Palatului de Vară din Beijing sau în parcul Muzeului Municipal din Suzhou realizat de arhitectul de talie mondială I. M. Pei în localitatea natală, este o vermiculație de lume ce amintește de abundența personajelor din tablourile bătrânului pictor flamand; vastele șantiere, blocurile în construcție, surprinse probabil într-o zi de odihnă, într-un staticism atemporal, melacolice și misterioase, par fragmente dintr-un peisaj metafizic, mefiant, dintr-un ținut părăsit, în grabă, de populație înainte sau după un cataclism; liniștea bogată a unor heleșteie acoperite de plante acvatice trimite privitorul la marile compoziții cu nuferi ale maestrului impresionist francez la fel cum aliniamentele de bambuși tineri, de un verde crud, evocă tușurile de mare rafinament create de veacuri de artiști chinezi; *Structurile stradale*, *Macaraua roșie* și *Podurile*, prin trama lor geometrică, prin angulozități și nuanțele primare ce le definesc par desprinse din Neoplasticismul artistului olandez mai sus-menționat.

De la lucrările din primele două spații ale galeriei unde sunt panotate compozițiile cu arhitecturi vechi sau moderne, rigide în felul lor – cu atât mai mult cu cât planșele ce le conțin sunt încadrate cu niște chenare sau doar borduri de un roșu intens – în ultima sală se așterne o liniște senină, mângâioasă, conferită de verdele intens al vegetației de pe oglinzile de apă și pâlcurile de bambus (*Suzhou, Humble Administrative Garden* 1, 5, 6, 8; *Bamboo Red, City Museum, Suzhou*).

Intervențiile pe fotografie sunt o suită de vectori în culori primare meniți a atrage atenția asupra punctelor celor mai expresive, pentru a grada intensitățile și a conduce spre esența mesajului, la fel ca în vedutele de secol XVI unde era respectată legea tritonității sau în peisajele culisante din secolul al XVII-lea neerlandez. Cu umorul debordant ce-l caracterizează, el dublează și chiar triplează picioarele scaunelor și băncilor pe care se odihnesc vizitatorii Orașului Interzis sau repetă, obsedant, personajele sau adaugă diademe, bonete și flori pe creștetul înșurăteilor veniți a se fotografia, după obicei, în cadrul portalurilor imperiale (*Forbidden City, Wedding View, Beijing*).

Într-o mărturisire privind expoziția de față, artistul spunea: „*Est/Vest Reconstruit* reunește idei în afara granițelor tradiționale care separau și izolau mijloacele artistice. Oferă inovații interdisciplinare pentru a încuraja noi metode de a vedea. Reconceptualizează cunoștințele și felul de a înțelege pentru a releva mărimea și profunzimea din miezul rapidelor schimbări ale lumii de azi”.

În opera sa prezentată la București, Steve Yates glisează, cu eleganță și optimism, de la lungul zid roșu ce înconjoară Orașul Interzis la șantierele părăsite de muncitori și de la Templul Raiului la tăioasele geometrii ale schelelor, podurilor și macaralelor pentru a evidenția o țară în plină schimbare și înnoire, ce unește Estul cu Vestul într-un spectacol ascensional recompensant pentru artistul clarvăzător ce știe să surprindă în opera sa atât ansamblul cât și detaliul.

Adrian-Silvan Ionescu

Fiesta de Gràcia, Barcelona, august 2017, ediția bicentenară

Fiesta de Gracia este o sărbătoare populară, de cartier, care de câteva decenii a devenit un eveniment emblematic pentru capitala Cataluniei, Barcelona. Având ca punct de plecare sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (Assunción) celebrată atât de lumea catolică precum și de cea ortodoxă la data de 15 august, ea se rezumă inițial la o agapă la care participau locuitorii unui vechi sat din vecinătatea Barcelonei încorporat în structura metropolei la finalul secolului al XIX-lea.

În secolul XX această sărbătoare a dobândit sensuri și forme de expresie pe care suntem tentați să le etichetăm prin raportare la o tradiție carnavalescă medievală. Totuși, în spectacularul ei și-a făcut loc o modernitate epatantă, care jonglează cu o largă paletă de forme și teme, racordate atât la tradiție cât și la problematicele actuale. Actuala ediție propune imagini-simbol ale lumii catalane – cărțile și trandafirii, Sant Jordi și balaurul, evocați cu haz, steagurile Cataluniei – dar și temeri, personaje recunoscutibile precum King Kong, Micul Prinț în redactări cât mai fidele.

Fig. 1. Fiesta de Gracia 2017 – Utopia marxistă.

Fig. 2. Fiesta de Gracia 2017 – Mecanismul gândirii.

Fig. 3. Fiesta de Gracia 2017 – Politica internațională și consecințele ei.

Totodată, peisajul stradal convertit în scenă deschisă aduce în prim-plan tema politică și ideologia, satirizează sau doar anunță ditiramba retoricii oficiale, amendează politica internațională, imaginează secvențe paradisiace în care se succed rețele de fluturi, berze, păsări flamingo de un colorit cuceritor, struți, girafe și elefanți, sau evocă modernismul catalan prin prisma unor elemente florale realizate din materiale reciclabile, cu scopul evident de a transmite comunității un mesaj ecologist. Această creativitate extraordinară, conjugată unei evidente nevoi de a spune o poveste interferează vizibil cu procedee și concepte ale artei de azi, ca instalația și performance-ul. Strada devine o mare scenă în care sunt antrenați atât localnicii cât și vizitatorii. Cele mai interesante proiecte ale acestei ediții s-au învârtit în jurul politicului și ecologiei. O redactare tridimensională a figurii lui Lenin și a cupolelor Kremlinului (fig. 1) citează politica de stânga din mediul catalan care în această perioadă pare să se confunde cu ofensiva independentistă; într-un alt sit ni se propune ironic să urmărim mecanica cerebrală construită la scară macro (fig. 2), iar pe un alt segment intrăm într-o zonă a conflictelor violente, în plin bombardament aviatic (fig. 3) parcurgând traseul sub privirile unor personaje politice implicate direct în conflict.

Fiesta de Gracia a devenit, iată, o platformă de dezbateri, un barometru al societății locale și astăzi, mai mult ca oricând, mesajele ei ar trebui citite cât se poate de atent. Dialogul societății actuale cu trecutul ei, mistificările politice, utopia marxistă și teme-cheie ale prezentului, reverberează în această joacă serioasă.

Corina Teacă

Expoziția *Culorile marțialității: splendoarea uniformei înaintea Marelui Război*, Muzeul Național Cotroceni, 10 mai–25 iunie 2017

De ce o expoziție cu și despre uniforme militare, așa cum este cea despre care vorbim aici, inspirat intitulată *Culorile marțialității: splendoarea uniformei înaintea Marelui Război*? În primul rând pentru că anul 2017 aduce aniversarea a 140 de ani de la Războiul de Independență, în timpul căruia, la Palatul Cotroceni, principesa Elisabeta a organizat un spital: „îmbrăcată în costum alb de soră, cu banda Crucii Roșii, lucra zi și noapte la spitalul de la Cotroceni, pansa și vindeca răni trupești și sufletești“. Și tot aici a fost primit de cuplul princiar, în primăvara lui 1877, Marele Duce Nicolae, comandantul suprem al trupelor rusești, aflat în drumul său către câmpurile de luptă de la sud de Dunăre.

Anul 2017 aduce și centenarul marilor victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz obținute de Armata Română din timpul Marelui Război, război în care România a intrat în urma hotărârii luate în cadrul Consiliului de Coroană de la Cotroceni din august 1916. Privitor la acest fapt, în amintirile sale, I. G. Duca nota următoarele: „Când am ieșit de la Consiliul de Coroană era trecut de ora unu și parcă eram în alt palat. Când venisem acesta era liniștit, aproape deșert, avea înfățișarea lui obișnuită, dar acum era deja palatul înfrigurării războinice, coridoarele erau pline de aghiotanți, de demnitarii Curții, de ofițeri, de șefii de cabinet, până și de lachei”.

Așadar, de-a lungul istoriei sale, Palatul Cotroceni a fost locul unde mari diplomați și reprezentanți ai unor armate aliate sau inamice s-au adunat pentru a se întâlni cu suveranii României, un martor tăcut al unor evenimente excepționale care au marcat pentru totdeauna istoria națională.

În al doilea rând, uniforme militare reprezintă o frântură de istorie din viața unui popor și pentru că aceia care le-au purtat au făcut, de cele mai multe ori, sacrificiul suprem pentru apărarea hotarelor țării.

Latura militară reprezintă partea cea mai spectaculoasă din cadrul istoriei popoarelor, organizarea, dotarea și conducerea militară fiind excelsiv atributul puterii centrale, indiferent de natura acesteia sau de perioada istorică.

Uniforma unei armate este un element oficial de stat și trebuie aleasă astfel încât ea să conserve elementele definitorii ale unei societăți: tradiția istorică, culorile naționale, succesele militare ale înaintașilor și să reprezinte pentru cei care o poartă un simbol, o recunoaștere a sacrificiilor pe câmpul de luptă, un imbold de a păstra și glorifica trecutul.

Pentru un militar trecutul este extrem de important și de aceea orice raportare la o perioadă sau alta din istoria militară a țării implică o bună cunoaștere a evoluției societății respective, a transformărilor sociale, politice, economice și culturale, precum și a contextului politic intern și internațional. Uniforma militară impresionează întotdeauna prin colorit, diversitate, accesorii și prestața pe care o emană purtătorul ei.

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea toate armatele beneficiau de uniforme proprii, tipurile uniformelor mergând în paralel cu genurile trupelor. Fiecare gen de trupă militară – cavalerie grea, husari, lăncieri, grenadieri călări, dragoni, infanterie de linie, trupe de elită – avea uniforma proprie, ceea ce însemnau anumite modele și culori specifice pentru fiecare gen de trupă militară. Perioada cuprinsă între Revoluția Franceză și începutul Primului Război Mondial reprezintă perioada de maximă înflorire în ceea ce privește varietatea culorilor și a formelor, fiecare din elementele ce compun uniforma având formă, culoare și accesorii decorative specifice.

Combinăția dintre necesitate, modernizare, stil și dorința de a impresiona a făcut ca istoria și evoluția uniformelor militare să fie una interesantă, în special din punct de vedere estetic.

La fel ca și îmbrăcămintea civilă, uniforma a fost supusă modei. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea toate armatele europene, inclusiv cele care luptau în colonii, purtau bicorn, haine lungi cu manșete largi, pantaloni scurți și ciorapi albi. Culorile erau puternice și specifice fiecărei țări: Franța – alb, Anglia – roșu, Prusia – albastru...albastru Prusia, etc.

La începutul secolului al XIX-lea, în timpul campaniei napoleoniene se impune bicornul și ceacoul (acoperământ de cap de formă cilindrică sau trunchi de con), iar uniforme le își păstrează culoarea națională.

Uniforma de marină a suferit cele mai puține schimbări ca formă și cromatică în decurs de 200 de ani.

După unificarea Germaniei în 1871, armata germană a urmat sistemul militar prusac, și, implicit, a adoptat uniforma prusacă. Uniformele germane din Primul Război Mondial, numite și uniforme imperiale germane, sunt și ele derivate din uniforma prusacă, fiind adaptate realităților războiului din acea epocă. Culorile albastru și negru au fost înlocuite de verdele măsliniu (olive) și roșu.

La începutul secolului al XIX-lea uniforme le americane au fost inspirate de cele franceze, și anume napoleoniene. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, perioadă în care a avut loc și Războiul Civil american, uniforme le americane au trecut din nou printr-o schimbare, sacourile militare devenind mai apropiate de sacoul clasic, iar epoleții, brâul și mânecile mai decorate. În loc de ceacoul rigid, soldații purtau un chipiu militar moale, epoleții continuând să acopere tot umărul. Tot în această perioadă, diferitele diviziuni ale armatei americane au început să poarte culori secundare diferite la costum pentru a-și ilustra apartenența la armă. De exemplu, infanteria purta albastru, cavaleria purta galben iar artileria roșu.

În anul 1868, în *Legea de organizare a puterii armate* erau descrise noile ținute ale armatei române, caracterizate prin simplitate și sobrietate. Uniformele purtate de Armata Română în Războiul de Independență au fost stabilite prin Înaltul Decret nr. 212 din 9/21 iunie 1873, care relua o serie de modificări ale ținutelor militarilor adoptate în anii anteriori, fiind legate de evoluția structurilor oștirii după apariția legii de organizare a puterii armate din anul 1872, prin care au fost create trupele teritoriale de dorobanți și călărași.

Decretul nr. 212 din 9/21 iunie 1873 a pus bazele uniformelor tradiționale ale armatei române, particularizându-le în context european, fiind purtate cu mici modificări până în preajma Primului Război Mondial. Domnitorul Carol I a decis astfel, să reechipeze, pe criterii mai economice armata, reununțând la fastul uniformelor din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fiind în schimb mai pline de culoare, mai confortabile și în pas cu moda militară a timpului.

Regulamentul uniformelor militare din 1873 stabilea patru ținute: mare ținută, ținuta de serviciu, ținuta de campanie și ținuta de zi. Potrivit autorilor volumului *Armata Română în Războiul de Independență (1877 – 1878)*, deosebirea între aceste ținute se făcea prin accesorii (egrete, penaje, pampoane) care se puneau la coifuri, iar, în cazul ofițerilor, prin epoleți (metalici, cu franjuri, la mare ținută sau treflă la celelalte ținute) și prin șarf (respectiv brâu, la cavalerie), pentru toate ținutele, mai puțin cea de zi. Unele categorii de ofițeri – generali, aghiotanții domnești aveau două tunici. Una avea broderii la guler și la manșete, epoleți cu franjuri, fiind purtată la mare ținută, iar cealaltă avea doar trese de grad și trefle, fiind purtată la celelalte ținute. Domnitorul Carol I prefera să poarte uniforma de mică ținută în aproape toate împrejurările, cu excepția evenimentelor deosebite, când protocolul impunea portul uniforme de mare ținută.

Admirate de presa străină care transmitea informații despre campania româno-rusă din Bulgaria (1877–1878), uniforme le românești erau descrise ca originale și pitorești. Echipamentul dorobanților avea ca sursă de inspirație portul țărănesc, format din ițari, cămăși, opinci și o căciulă de miel cu pană de vulture (așa cum specifica regulamentul!) sau curcan (mult mai ușor de procurat) și era privit în Occident ca exotism. Uniformele dorobanților au stârnit și entuziasmul lui Dick de Lonlay, corespondentul săptămânalului francez „Le Monde Illustré”, care fusese impresionat de albul imaculat al bluzelor dorobanților și era încântat de înclinația românilor pentru tot ce era strălucitor și spectaculos în materie de costum.

Roșiorii formau cavaleria permanentă a oștirii și erau echipați cu uniforme foarte elegante, care au stârnit admirația observatorilor străini. Tunica trupei de roșiori era confecționată din postav roșu, încheiată la un rând de 5 nasturi alungiți din metal galben, corespunzători brandenburgurilor. Acestea erau din lână neagră și aveau la extremități rozete din metal galben. Marginile tunicii și cusăturile de la spate erau marcate de găitane din lână neagră, ornate rozete metalice. Pe umăr avea găitane din lână neagră, distincția gradelor făcându-se prin galoane din bumbac sau fir auriu, plasate deasupra manșetelor, ca la infanteria de linie.

Din 1895, Maria, principesa moștenitoare a României a devenit comandant onorific al Regimentului 4 Roșiori, purtând uniforma de colonel. Frumoasa nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii, căsătorită cu principele Ferdinand, moștenitorul tronului României, se remarcă în paradele militare de la sfârșitul secolului al XIX-lea prin atitudinea firească pe care o avea atunci când îmbrăca uniforma militară și călărea în fruntea unității.

Din anul 1910 armata română a început testările de schimbare a uniformei, iar în 1912 apare prima ținută de campanie ce era făcută din material gri-verzui, diferențierea între arme și specialități făcându-se prin culorile de la petlițe și cifre sau alte atribute montate la coifură și epoleți.

Expoziția *Culorile marțialității: splendoarea uniformei înaintea Marelui Război* (Fig. 1) aduce în atenția publicului uniforme militare românești și străine (Franța, Anglia, Danemarca, Suedia, Serbia, Portugalia, Austro-Ungaria, Germania, S.U.A., Rusia) din anii dinaintea Primului Război Mondial, componente și accesorii ale acestora, alături de fotografii de epocă din colecția dr. Adrian-Silvan Ionescu. În cadrul expoziției pot fi astfel admirate specimene de uniforme românești care acoperă toate armele tradiționale: infanterie, cavalerie, artilerie, geniu și marină (Fig. 2, 3). Uniformele civile aferente Curții Regale și ceremoniilor oficiale nu puteau lipsi din expunere: fracul și bicornul de diplomat (Fig. 4), livrelele personalului casei domnitoare de mare și mică ținută și ghebele surugiilor poștei cu cai (Fig. 5), ceea ce-i sporește ineditul și valoarea. Fotografiile cu imaginile militarilor din secolul al XIX-lea trezesc o vie nostalgie după eleganța și cavalerismul oamenilor de atunci. Pozând singuri sau alături de camarazi, soldații inspiră încredere, forță, dar și eleganță.

Exponatele au fost judicios organizate, pe țări, și aranjate cu multă atenție chiar de colecționar, care a elaborat și fișele de obiecte după care au fost editate etichetele. În vreme ce uniforme complete au fost expuse pe manechine, în vitrine au fost concentrate piese dispartate de uniformă și echipament (epoleți, centuri, eșarfe, eghileți, chipie, bonete și căști, penaje și egrete (Fig. 6), tocure de revolver, cartușiere și ledunci, ordine și medalii). Printre ele au fost plasate fotografii de dimensiune redusă (carte-de-visite) care ilustrau epoca și suplineau lipsa anumitor uniforme sau specialități militare.

Fig. 1. Aspect din expoziție.

Fig. 2. Tunici de ofițeri de artilerie, roșiori și vânători pedestri.

Fig. 3. Uniformă de locotenent de marină ce a aparținut comandorului Eugeniu Botez care, ca scriitor folosea pseudonimul Jean Bart.

Fig. 4. Uniformă de diplomat ce a aparținut lui Eugen Mavrodi, ministru plenipotențiar la Bruxelles.

Fig. 5. Ghebe de surugiu princiar și livrele de la Curtea Regală a României.

Fig. 6. Chipie, penaje și ledunci românești.

Colecționarul mărturisește în textul introductiv al catalogului ce a fost publicat cu această ocazie că începuturile interesului său pentru armată s-au produs pe la vârsta de 5–6 ani, când a primit în dar o sabie de jucărie, de model austriac. Această piesă încă există și a fost expusă într-o vitrină, chiar la intrarea în expoziție, sub eticheta „Începuturi”. Ea este alăturată câtorva regulamente și pliante cu uniforme naționale și a marelui *Album al Armatei Române, 10 Maiu 1902* (Editura Librăriei Socec et. Co., București, 1902). Între obiectele de excepție se remarcă uniforma de marină ce a purtat-o, în grad de locotenent, comandorul și scriitorul Eugeniu Botez (1874–1933), cunoscutul autor al romanului *Europolis* pe care l-a semnat cu pseudonimul Jean Bart (vezi Fig. 3); o pereche de epoleți de general de corp de armată ce au aparținut regelui Carol I, și tot ai acestuia au fost epoleții de general feldmareșal în armata prusiană (Fig. 7) și aceia de general în armata rusă, unde-i fusese acordată comanda onorifică a Regimentului Nr. 18 Infanterie „Vologda”. Alte piese rare, poate nu la fel de valoroase deoarece nu li se cunosc posesorii, dar care atrag atenția prin nuanțe și decor, sunt o tunică de general maior în armata austro-ungară (model 1871), o cască de dragon și un bicorn, ambele folosite tot de trupele cesaro-crăiești (Fig. 8), o uniformă completă de vice-locotenent de comitat englezesc – funcție civilă care avea dreptul la o ținută specială în timpul unor ceremonii (compusă din frac roșu cu broderii argintii la guler și manșete, pantaloni, epoleți de argint, centiron și bicorn) (Fig. 9), o tunică de muzicant din Grenadier Guards (model 1854) (Fig. 10), o cască de lăncier britanic din Regimental Nr. 16 (care a luptat la Waterloo) și o căciulă de cimpoier scoțian din Black Watch 42nd (Royal Highland) Regiment on Foot, o altă uniformă cu toate accesoriile este de căpitan din infanteria suedeză, Regimentul Kalmar (Fig. 11), o tunică de căpitan de artilerie călăreață franceză (model 1884), un bicorn de general de brigadă francez (model 1872). În materie de decorații sunt de menționat Medalia Războiului Crimeii cu bareta Sevastopol (1854), aceea rusă a războiului din 1877–78 și o mare și grea Medalie Prezidențială a Păcii, bătută în 1845, în argint, și acordată de președintele James K. Polk unei căpetenii amerindiene care își arătase loialitatea față de Statele Unite și nu dezgropase securea războiului. La acestea se adaugă o coroană de pene de căpetenie a indienilor Lakota, o pereche de mocasini și două cuțite cu tecile din piele decorate cu mărgelile sau împletituri din ace de porc spinos, specifice triburilor din Marile Preerii americane (Fig. 12). Colecționarul explică prezența acestor obiecte în expoziție, prin faptul că amerindienii erau războinici organizați după toate principiile militare, iar penele de vultur aveau pentru ei valoarea galoanelor de fir și a decorațiilor acordate în armatele europene. Alături de vitrina care le conține au fost panotate niște fotografii cu chipuri de indieni înveșmântați în costume de sărbătoare, așa cum i-au immortalizat Alexander Gardner, David F. Barry, De Lancey Gill sau Heyn and Matzen din Omaha, obținute

de un colecționar de la Smithsonian Institution din Washington, D.C. Toate acestea erau copii contemporane după clișee originale aflate la Arhiva Națională Antropologică de la Smithsonian Institution, din Washington, D.C.

Fig. 7. Epoleți și eșarfe prusiene – unele au aparținut regelui Carol I.

Fig. 8. Efecte ale trupelor austro-ungare: bicorn de marină, cască de dragon, bonetă de mică ținută pentru cavalerie, ceacouri de infanterie, eșarfă și brâu.

Fig. 9. Uniformă de vice-locotenent de comitat britanic.

Fig. 10. Uniformă de muzicant din Grenadier Guards, Marea Britanie.

Fig. 11. Uniformă de căpitan din infanteria suedeză.

Fig. 12. Piese americane de echipament și obiecte etnografice de la amerindieni.

Profesorul, istoricul de artă și colecționarul Adrian-Silvan Ionescu este un vechi și consecvent colaborator al Muzeului Național Cotroceni, care a acceptat invitația noastră de a-și expune pentru prima dată public colecția de uniforme militare și accesorii, colecție pe care a început să o constituie în anii 70 ai secolului XX.

Dr. Adrian-Silvan Ionescu este pasionat încă din copilărie de uniforme militare, de istoria militară în general, el fiind și fondatorul, în anul 2004, al Asociației „6 Dorobanți”, primul grup de reconstituire istorică din România. Membrii Asociației „6 Dorobanți” sunt oameni pasionați de istoria militară, colecționari de uniforme și obiecte militare vechi, „soldați de duminică” cum se autoîntitulează. Iubesc istoria, dar nu orice fel de istorie, ci „istoria vie”, istoria trăită prin propria experiență. Re-enactorii se joacă „de-a războiul”, dar este o joacă serioasă, menită să aducă în zilele noastre imagini din trecut, scene de viață, de luptă, de bucuria victoriei sau tristețea înfrângerii, așa cum au trăit-o adevărații protagoniști. Atenția acordată purtării uniformelor, respectarea regulamentelor militare și a ierarhiei, pregătirea pentru luptă, marșurile nu totdeauna foarte lejere, condițiile meteorologice uneori neprielnice din taberele și cartierele generale, fac din acești re-enactori adevărați „ostași”, pasionați de trecut și de păstrarea vie, în memoria colectivă, a unor momente memorabile din istoria națională și universală. La vernisaj, un grup de membri ai Asociației „6 Dorobanți” au animat atmosfera sălii dând onorul îmbrăcați în uniforme Independenței, acelea purtate la 1877 (Fig. 13), și însuși colecționarul a purtat marea ținută a unui general de brigadă din aceeași vreme (Fig. 14).

Pentru a se documenta asupra uniformelor și a fizionomiilor acelor care le purtau, dr. Adrian-Silvan Ionescu a petrecut multe ore de studiu în sălile de lectură ale Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Naționale a României și Arhivelor Naționale, scriind și publicând totodată și o serie de studii cu tematică militară. După 1989, odată cu posibilitatea călătoriilor în Occident a reușit să-și completeze colecția de uniforme românești și cu uniforme militare străine și accesorii aferente, achiziționând obiectele mult visate din așa numitele „piețe de purici” din Londra, Paris, Lisabona, Viena, Ohio, Texas, New Mexico.

Colecționarul Adrian-Silvan Ionescu ne-a declarat că „fiecare tunică, fiecare epolet sau chipiu își are povestea sa, atât cea a posesorului inițial (atunci când acesta însoțește în chip miraculos obiectul), cât și a modului cum mi-a sosit în posesie, căci și obiectele au viața lor, la fel ca aceia pentru care au fost făcute. Și de multe ori, aceste obiecte neînsuflețite supraviețuiesc cu mult beneficiarului și au mai multe vieți decât acesta, ajungând până la noi și de la noi, mai departe”.

Fig. 13. Asociația „6 Dorobanți” la vernisaj, 10 Mai 2017.

Fig. 14. Colectionarul în pauza unui interviu pentru DIGI 24, 31 mai 2017, foto Ștefania Dinu.

Ne-am putea întreba ce legătură există între armată, uniformă și artă? Și de ce este necesar să scriem într-o revistă de artă despre o expoziție de ținute și efecte militare? Legătura este foarte mare și trainică: de sute de ani tematică războinică a fost abordată de plasticienii din toate țările, luptele și tipurile de luptători au suscitât interesul pictorilor și sculptorilor. Iar pentru a le elabora cu toată corectitudinea cerută de beneficiar –

fie el cap încoronat sau director de muzeu sau de spațiu public unde urmau să fie expuse lucrările respective – era necesar ca artistul să se documenteze. În atelierele marilor pictori existau adevărate colecții de uniforme, arme, harnașamente, care să le permită a încheia o compoziție realistă. Adolph von Menzel, Anton von Werner, Édouard Detaille, Ernest Meissonier, Hans Makart, Anton Romako, Jan Matejko și mulți alții dețineau asemenea recuzite pe care le foloseau când se apucau de o nouă compoziție istorică. Chiar Theodor Aman avea în atelier o panoplie cu diverse arme, europene și orientale, iar atunci când, în 1854 se apucase să picteze „Bătălia de la Oltenița” i-a cerut lui Barbu Iscovescu, aflat la Constantinopol, documentație legată de uniforme ale armatei otomane. Iar când a ajuns chiar el în ținuturile răsăritene a făcut schițe de uniforme ale trupelor beligerante din jurul Sevastopolului. Parcurgând exponatele de față nu te poți opri să nu revezi în minte marile tablouri ale lui Nicolae Grigorescu, inspirate de campania din 1877 la care luase parte ca artist de front. Căciula de urs din dotarea soldaților englezi din Coldstream Guards sau aceea din pene de struț a cimpoierului scoțian îți pot readuce înaintea ochilor atâtea picturi britanice în care apar asemenea militari în timpul războaielor napoleoniene sau în acela al Crimeii – precum compozițiile realizate de Elizabeth Thompson, Lady Butler („Scotland Forever!”, „The 28th Regiment at Quatre Bras”). Un scenograf și un istoric al costumului pot învăța foarte multe vizitând această expoziție.

Catalogul ce a fost editat cu această ocazie conține imaginile color ale tuturor obiectelor expuse, două texte introductive, fișele exponatelor și o amplă bibliografie selectivă. Grafica de foarte bună calitate a fost asigurată de ing. Radu Ciubotaru, iar fotografiile au fost executate de Bogdan Iorga și de colecționar.

Culorile marțialității: splendoarea uniformei înaintea Marelui Război este o expoziție plină de culoare, o călătorie în timp într-un veac în care simțul datoriei și al onoarei era un mod de viață, o istorie trăită și asumată de oamenii acelor vremuri și pe care noi, cei de azi, o rememorăm și o reaşezăm la locul cuvenit.

Ștefania Dinu

Conferința internațională *Rhetorics of War in the Arts. A Century of War (1917–2017)*, București, Academia Română, 5–6 octombrie 2017

Conferința internațională *Rhetorics of War in the Arts. A Century of War (1917–2017)*, organizată de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, s-a înscris cu succes în seria evenimentelor menite să marcheze trecerea unui secol de la Primul Război Mondial. Desfășurându-se în Aula Magna a Academiei Române, în prima zi, și în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al BAR, în cea de-a doua zi, evenimentul a reunit 25 de cercetători din SUA, Germania, Polonia, Elveția, Suedia, Republica Moldova și România. Coordonatorii conferinței, dr. Olivia Nițș și dr. Adrian-Silvan Ionescu, au propus o tematică extrem de ofertantă, vizând nu doar reflectările în artă ale primei conflagrații mondiale, ci – într-o paradigmă mai largă – retorica războiului ca parte integrantă a civilizației umane din ultimii 100 de ani. Iconografia unei istorii tulburi, propaganda vizuală care influențează mentalitatea colectivă, modelând implicit realități sociale și politice, granița dintre adevăr și ficțiune, dintre eroism și imaginea lui prefabricată, tragismul conflictelor militare ca izvor al unei noi viziuni asupra rolului artei în societate au fost doar câteva dintre subiectele abordate de vorbitori.

Lucrările conferinței au fost deschise de acad. Răzvan Theodorescu, președintele Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, și de Adrian-Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”. A urmat expunerea susținută de Steve Yates, *keynote speaker* al conferinței: *Inventing Modern Photomontage to Guernica: Artistic Actions from World Wars*. Cercetătorul american a plecat de la premiza că războiul stimulează dezvoltarea tehnologică, dar și inovația în sfera limbajului artistic. Vechile convenții se spulberă, percepția publicului se schimbă – fapt care explică expansiunea unor curente de avangardă apărute în perioada antebelică (expresionismul, futurismul, constructivismul, cubismul, suprematismul). În cazul fotografiei – ca și al cinematografului, de altfel – inovațiile tehnice generează noi forme de expresie artistică. Steve Yates s-a oprit cu precădere asupra fotomontajului, procedeu care cunoaște o mare popularitate în timpul Primului Război Mondial și care le permite fotografilor ca, din imaginile surprinse de cameră, să creeze mesaje cu puternică încărcătură ideatică. În climatul tensionat al războiului, fotomontajul reflectă cel mai adesea o lume fracturată, haotică, irațională, cum regăsim mai târziu în faimoasa *Guernica* a lui Picasso.

Propaganda de război nu a ocolit publicațiile pentru copii: este tema abordată de Ramona Caramela în comunicarea sa *Images of War in Romanian Children's Magazines, 1939–1945*. Concepute într-un limbaj

comprehensibil pentru publicul-țintă, imagini și texte care promovau o cultură a războiului se regăsesc în revistele pentru copii care precedă sau acompaniază cele două conflagrații mondiale. Aplecându-se asupra perioadei 1939–1945, cercetătoarea a analizat variatele modalități imagistice și discursive prin care micilor cititori li se inculcau mitul eroului, ideea de sacrificiu etc. Despre modelele comportamentale pe care le impune o societate aflată în război a vorbit și Simion Câlția (*Heroism and Propaganda. Romanian War Decorations, 22 June 1941 – 23 August 1944*). Decorațiile militare – a subliniat cercetătorul – au constituit nu doar o recunoaștere a meritelor pe câmpul de luptă, ci și un mijloc de propagandă și de susținere a moralului trupelor. Schimbările efectuate în sistemul decorațiilor militare în cel de-al Doilea Război Mondial, prezentarea în presa oficială a faptelor de eroism răsplătite cu medalii, pe de o parte, și apariția frecventă în fotografii a liderilor politici alături de ofițerii decorați, pe de altă parte, demonstrează că autoritățile au înțeles foarte bine importanța componentei mediatice a războiului.

În Aula Magna a Academiei Române, foto S. Chițu.

În comunicarea sa *The Awaited War: Reflecting the Great War in Romanian Press during Neutral Years, 1914–1916*, Adriana Dumitran a analizat ilustrațiile și fotografiile de război publicate de presa românească în anii neutralității. Cercetătoarea a identificat două tipuri de discurs vizual, unul prezentând portrete ale liderilor militari și politici din ambele tabere, iar celălalt – scene de pe câmpul de luptă, distrugerea unor localități, dramele răniților și refugiaților. Este o perioadă în care materialul iconografic a fost preluat în cea mai mare parte, nu fără dificultăți, din presa europeană.

Alin Ciupală a abordat o temă puțin explorată la noi, în comunicarea *Feminine Speech about War in Romania between 1914–1918*. Autor al volumului recent apărut *Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial*, istoricul Alin Ciupală își continuă aici cercetarea, investigând modul în care s-a conturat un discurs feminin asupra războiului. El a pus în lumină rațiunile care le-au determinat pe femeile din societatea românească să susțină angajarea țării în luptă, analizând totodată similitudinile, dar și diferențele de nuanță între atitudinea masculină și cea feminină față de război. Dacă vocea femeilor s-a făcut auzită în spațiul public, nici faptele n-au lipsit, vorbitorul calificând ca „remarcabilă” implicarea femeilor în conflict, când doamne cu statut social înalt ori tinere anonime și-au asumat roluri considerate, în mod tradițional, apanajul bărbaților.

Alt subiect inedit, impactul războiului asupra pieței de carte din România interbelică, a fost tratat de Bogdan Popa în *War Trauma and Book Market in Interwar Romania*. Cum s-a mai observat, numărul romanelor scrise și publicate în anii '20–'30 crește semnificativ, multe dintre ele raportându-se, direct sau indirect, la traumele războiului, ca experiență personală și colectivă, dar și la realitățile sociale care prind formă după 1918. Lăsând la o parte valoarea estetică și/sau documentară a acestor romane (amplu comentate de-a lungul timpului de istoricii literari), Bogdan Popa s-a aplecat asupra strategiilor publicitare și de marketing folosite de editori, dată fiind nevoia publicului de a citi despre conflagrația de o amploare fără precedent, cu toate efectele ei asupra individului și comunității.

În comunicarea *The Point of View in the Great War Cinema*, Adrian Leonte s-a referit la producția cinematografică din anii Primului Război Mondial. Aceasta a cunoscut diverse genuri, dar, pe măsură ce

oamenii înțeleg că războiul nu se va sfârși repede, cum se spera, un segment tot mai important l-au alcătuit jurnalele de actualități, documentarele, filmele de montaj care mixau, într-o narațiune plauzibilă, secvențe filmate „pe viu” cu reconstituiri ale evenimentului real – toate acestea satisfăcând dorința de informare a spectatorilor, într-o lume ce se schimba dramatic în jurul lor. Armatele țărilor beligerante și-au creat propriile structuri cinematografice, recrutând atât fotografi, cât și membri ai primelor generații de regizori și cameramani. Așa au apărut în Europa filme în care războiul era văzut din perspectiva unor profesioniști ai imaginii, capabili să surprindă detaliul relevant, starea de spirit a combatanților, atmosfera dramatică de pe câmpul de luptă.

Începând prin a evoca rolul imigranților italieni la modernizarea României – ca ingineri, constructori, profesori, medici, artiști, oameni de presă etc. –, istoricul Raluca Tomi a trecut în revistă în comunicarea sa *Italian Testimonies about the Traumas of the Romanian Society during the Great War* mărturiile lăsate de unii locuitori ai peninsulei, stabiliți temporar la noi, asupra realităților românești din timpul războiului. Studiind articole din presă, corespondență inedită, memorii, cercetătoarea a sintetizat impresiile și constatările de cert interes ale unor personalități ca publicistul Benedetto de Luca, un neobosit făuritor de punți între români și italieni, Ramiro Ortiz, profesor la Universitatea din București și fondator, în 1924, al Institutului Italian de Cultură, Cesare Fantoli și Iginio Vignale, doi constructori cunoscuți ș.a.

Mihai Dohot, autorul comunicării *Photographic Testimonies from Basarabia of the Two World Wars*, a supus atenției cheștiunea „spațiilor albe” din istoria Basarabiei în cursul celor două Războaie Mondiale, cel puțin sub aspectul materialului vizual. Dacă ilustrațiile, fotografiile, filmele de război au fost utilizate intens, pentru propagandă, în alte părți ale Europei, nu la fel au stat lucrurile în cazul Basarabiei. Fotografii care să documenteze jafurile comise în 1917 pe teritoriul dintre Prut și Nistru de trupele rusești aflate în plină degringoladă și restabilirea ordinii de către armata română, anexarea Basarabiei și Bucovinei în 1940 de către Uniunea Sovietică, intervenția eliberatoare a armatei române în 1941 (nelipsită nici ea de reprimarea unor grupuri de civili fățiș sau potențial ostile României), distrugerea infrastructurii de trupele sovietice în retragere – asemenea fotografii, subliniază cercetătorul, sunt rare, foarte puțin circulate în spațiul public sau, pur și simplu, lipsesc. Este rolul istoricilor de astăzi să identifice materialul iconografic – atât cât este – referitor la acest lung șir de evenimente, pentru mai corecta lor înțelegere.

Fondat în mare parte a Europei pe parcursul secolului al XIX-lea, serviciul militar obligatoriu se asociază cu constituirea statului-națiune modern și cu necesitatea apărării acestuia. Evident, lucrurile se complică în cazul imperiilor, unde conceptul de națiune pălește în fața intereselor supranaționale și a loialității față de împărat. Este tema în care se înscrie comunicarea lui Marian Lupașcu *The Soldiering in Romanian Folklore*, cercetătorul evocând situația românilor din Transilvania, Bucovina și Banat înregimentați în armata austro-ungară. În marea lor majoritate țărani, acești tineri, aruncați într-un mediu nefamiliar, resimțit ca ostil, își exprimă trăirile în cântece de cătanie, gen care avea de altfel o bogată tradiție și în regat. Cercetătorul a examinat în expunerea sa particularitățile acestor creații, trecând totodată în revistă și alte genuri muzicale practicate în armată (marșurile etc.). Au fost prezentate transcrieri de muzică și text, iar publicul a putut audia în premieră câteva înregistrări originale, prelucrate digital.

În comunicarea *Romania's Neutrality during the First World War in the Cartoons of the Magazine Furnica*, Elena-Cristina Brăgea a vorbit despre „neutralitatea activă a României în primii doi ani de război. Nu doar decidenții politici, ci și opinia publică nutrește un interes viu față de conflația care se extindea rapid. Notând ca principale tendințe ale perioadei 1914–1916 creșterea simpatiei pentru Antantă și răspândirea în mase a idealului unionist, cercetătoarea își propune să scruteze societatea românească prin lentila presei satirice. În acest scop, își alege ca obiect de studiu săptămânalul umoristic „Furnica”, fondat de George Ranetti și N.D. Țăranu. „Furnica” a fost cea mai importantă revistă de gen a vremii. Textelor, compuse în mare parte de fondatori, li se adaugă în paginile publicației numeroase caricaturi semnate de artiști plastici ca Ary Murnu, Francisc Șirato, Camil Ressu, Tojo, Iosif Iser sau N. Mantu – ele constituind o veritabilă radiografie a mentalităților, opiniilor, atitudinilor din epocă, de la cele privind războiul la aspecte ale vieții cotidiene.

Marian Țuțui a vorbit despre primul producător local de film din Balcani, sârbul Svetozar Botorić (*Svetozar Botorić and His Films*). Studiul activității acestui pionier pe tărâmul artei cinematografice a fost facilitat de descoperirea, în anul 2003, a aproximativ două treimi din peliculele pe care le-a produs; ele se aflau la Arhiva Austriacă de Film, în colecția Ignaz Rheintahler. Cercetătorul îl descrie pe Botorić ca tipic om de afaceri, mânat de dorința de a face bani, deschis la noutățile tehnice ale celei de-a șaptea arte, dar în același timp animat de un sincer patriotism. Din producțiile lui au fost găsite *Karadjordje* (1911, regia: Ilija

Stanojevic-Cica), primul film sârb de ficțiune, precum și 18 documentare, dintre care majoritatea au ca subiect războaiele balcanice.

În comunicarea *Deeply Impacting Echoes of the Two World Wars in Romanian Music*, Carmen Popa și-a propus să analizeze o serie de creații muzicale în care răsună ecourile unei istorii pline de vicisitudini, presărate cu momente în care oamenilor li s-a cerut să dea dovadă de eroism, solidaritate, spirit de sacrificiu. Cercetătoarea a evocat mai întâi vechi imnuri, marșuri, cântece militare – producții ilustrând un gen muzical care (la noi ca și aiurea) este menit să însuflețească sentimentele patriotice în rândul auditoriului, dar, adăugăm noi, și să ofere soldaților care se pregăteau de luptă o motivație emoțională, atenuându-le teama firească: *Drum bun, Pui de lei, Imnul eroilor, Deșteaptă-te, române* etc. O altă categorie o reprezintă compoziții din a doua jumătate a secolului XX, devenite clasice, care – după dezastrele provocate de cele două conflagrații mondiale – se înscriu într-o retorică anti-război: cantata *Chipul păcii* de Aurel Stroe (versuri: Paul Eluard), balada pentru narator și orchestră de coarde *La piatra de hotar* de Felicia Donceanu, suita corală *Flăcări și roți* de Corneliu Cezar (versuri: Eugen Jebeleanu) ș.a.

Adăugând un nou capitol cercetărilor sale privind evoluția caricaturii românești în context european, Adrian-Silvan Ionescu a susținut comunicarea *Cartoons in Occupied Bucharest (1917–1918)*. Vorbitorul remarcă faptul că, în anii ocupației Bucureștiului, arta caricaturii ajunge la maturitate. Desigur, cenzura administrației germane s-a exercitat din plin, fără a stăvili însă înflorirea genului în sine. Cum subliniază cercetătorul, se pot distinge în presa Capitalei ocupate două tipuri de caricaturi. Pe de o parte, este vorba de cele cu funcție propagandistică, în care erau vizate Anglia, Franța, Rusia și țările aliate, sugerându-se că adevărata cauză a războiului ar rezida în politica dusă de acestea. Asemenea ilustrații se regăsesc în revista armatei „Rumänien Feldpost” (care publica desene umoristice de o anumită ținută) sau în „Rumänien in Wort und Bild” și în „Săptămâna ilustrată”. Pe de altă parte, se publică din abundență caricaturi care surprind figuri și fenomene locale. Sunt satirizați profitorii, speculanții, ba chiar și politicienii români care îngenuncheaseră țara, după cum alte desene fac trimitere la criza alimentelor, la viața mondenă, la noile forme de distracție ale bucureștenilor pe timp de război. Pline de maliție și de spirit jucăuș, aceste producții reprezintă un real progres în istoria genului.

A doua zi a conferinței a debutat cu lucrarea *Recent European Art on World War I: Under its Own Commission – the Anti - War Artist*, prezentată de Andrea Domesle. Istoria este mereu reinterpretată, în funcție de epoca în care trăim, de ideologiile și curentele de idei contemporane, de apartenența noastră la un spațiu geografic și cultural – a spus vorbitoarea, reafirmând un adevăr bine verificat, dar pe care câteodată tindem să-l uităm. Artiștii sunt și ei parte a acestui proces. Ei pot contribui la o mai bună definire a realității istorice, la extinderea memoriei culturale, la corectarea unor imagini stereotipe ale trecutului ș.a.m.d. Andrea Domesle a comentat în special raportarea artiștilor contemporani la realitățile dure ale Primului Război Mondial. În calitate de curatoare, împreună cu Frank Eckhardt, a expoziției internaționale itinerante *Notes on the Beginning of the Short 20th Century*, ea a putut observa atât predilecția artiștilor contemporani pentru imagini nonconformiste ale războiului, greu acceptabile social, cât și marea diversitate în abordarea temei, rezultatul fiind „o polifonie de interpretări istorice, de atitudini individuale și naționale”.

Manuela Cernat a vorbit despre rescrierea istoriei în timpul regimului comunist și despre consecințele pe care le-a avut această politică în arta filmului (*Historical Truth Distorted by Censorship and Propaganda*). Distorsionarea sau ascunderea unor adevăruri istorice incomode – fenomene prezente într-o anumită măsură în orice societate – devin o armă extrem de puternică în cadrul sistemelor totalitare, iar cazul României postbelice o demonstrează din plin. Noul regim trebuia să-și impună doctrina, iar strategiile puse în aplicare în acest scop implicau între altele, cum subliniază cercetătoarea, alterarea memoriei colective. Astfel, filmele de război produse înainte de intrarea în țară a Armatei Roșii au fost distruse; cu trecerea timpului, generațiile tinere de cinefili nu mai au cunoștință de existența lor. Noile producții istorice sau de război trebuiau să urmeze agenda oficială, ocolind subiecte tabu ca, de pildă, intervenția armatei române în Ungaria, în vara lui 1919, care pune capăt efemerului regim bolșevic instaurat de Béla Kun, sau relațiile lipsite de cordialitate dintre trupele românești și cele sovietice, după 23 august 1944.

Umanitatea a avut întotdeauna nevoie de eroi; uneori este vorba de figura hiperbolizată a unor personaje istorice reale, alteori de un model imaginar sau a cărui proveniență se vedește greu de verificat. Din această a doua categorie face parte Mehmetçik, evocat de Silvana Rachieru în comunicarea *The Ottoman War Hero: The Memory of Mehmetçik in Turkey and Romania*. Mehmetçik (Micul Mehmet) și-a făcut apariția în cultura turcă în timpul Primului Război Mondial, ca simbol al soldatului anonim care se sacrifică pentru patrie. Interesant este faptul că, grație schimbărilor politice interne care aveau să facă posibilă trecerea

de la imperiu la statul turc modern, simbolul eroului de război este acum, pentru prima oară, omul simplu, depozitar al unor virtuți nebănuite, a cărui bravură se ascunde sub aparențe modeste. Vorbitorii a inventariat variatele ipostaze sub care poate fi regăsit Micul Mehmet: în literatură, în artă, dar și în discursul politic al vremii. Mai târziu i-au fost consacrate monumente, analizate de Silvana Rachieru sub aspectul stilisticii în care au fost concepute aceste *lieux de mémoire*.

Moderatorii ședințelor conferinței (de la stânga la dreapta: Celina Lunsford, Steve Yates, Marian Țuțui, Manuela Cernat, Adrian Leonte, Adrian-Silvan Ionescu), foto S. Chițu.

În ajunul Primului Război Mondial avusese loc o veritabilă revoluție în domeniul fotografiei. Camerele foto erau mai mici și mai ușor manevrabile, placa de sticlă fusese înlocuită cu filmul flexibil pe rolă, durata de expunere se redusese, permițând realizarea de instantanee. Într-un anume sens, Primul Război Mondial a fost și primul război al fotografiei, susține Petter Österlund în lucrarea sa, *In the Eyes of the War: A Collection of First World War Stereo Photos*. Într-adevăr, numărul și calitatea fotografiilor de front din perioada 1914–1918 sunt infinit superioare celor care documentează conflicte militare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Mulți ofițeri și subofițeri fac fotografii cu propriile aparate. Dar, nu la mult timp după începerea războiului, această practică este interzisă (o interdicție frecvent încălcată, însă), iar armatele își înființează corpuri speciale de fotografi și cinești. Autoritățile știau că populației rămase acasă trebuie să i se ofere imagini cosmetizate ale vieții în tranșee: „mai puțină oroare, mai puțină moarte, mai puțină mizerie”, cum subliniază cercetătorul suedez. Prelucrarea și difuzarea imaginilor a fost preluată, în Franța, de câteva companii, între care Verascope Richard. Posesorul unei colecții de 100 de fotografii stereoscopice Verascope, făcute imediat după încheierea războiului, Petter Österlund le-a prezentat pe cele mai reușite, încercând să descifreze istoria care se ascunde în spatele unui chip, al unui grup uman, al unei scene, atât de departate în timp, dar pe care imaginea ni le aduce atât de aproape.

Cătălina Macovei a vorbit despre opera unui artist uitat, Emil Damian (*Drawings from the Great War by Emil Damian*). Coleg de clasă cu Brâncuși la Școala de Belle-Arte din București, Emil Damian se află după 1902 la Paris, unde ține legătura cu artiști români aflați în capitala Franței. Unii din prietenii săi vor ajunge figuri proeminente în peisajul artei românești interbelice. Destinul lui Emil Damian s-a curmat însă mai repede; cu sănătatea șubrezită pe front, se stinge din viață la sfârșitul războiului. Așa se explică, poate, conul de umbră în care au intrat lucrările sale. Totuși, printre contemporani era cunoscut ca bun colorist, capabil să capteze în linii simple, dar pline de forță, esența unui moment de viață sau a unui chip uman. Un interes aparte prezintă schițele sale de front (multe din ele aflate în colecția Cabinetului de Stampe al BAR), cu atât mai mult cu cât viziunea artistului se naște aici din experiențele dureroase trăite în calitate de combatant.

Magdalena Ziolkowska a analizat în comunicarea sa opera lui Andrzej Wroblewski, văzut ca artist „prins în capcana propriului mit” (*Public Executions during German Occupation in WW2 in the Paintings of Andrzej Wroblewski*). Mort într-un accident montan în 1957, la nici 30 de ani, Wroblewski s-a remarcat ca personalitate marcantă a picturii poloneze postbelice mai ales prin seria *Execuții*. El redă aici uciderea civililor de către naziști în Polonia ocupată; stilul figurativ inconfundabil, de o obiectivitate rece și

contrastând puternic cu tragismul temei, conferă imaginilor o ușoară tentă suprarealistă. Criticii din anii '60–'70 l-au descris ca „pictor al unei generații tragice”, „tânăr barbar”, „pictor al durerii”, un „Brecht al pictorilor”, „Spectator vitae”, iar seriei *Execuții* i s-a atribuit un caracter de universalitate, ca reprezentare a degradării umane și a cruzimii pe care le provoacă războiul. Magdalena Ziolkowska aduce în schimb argumente pentru o interpretare mai nuanțată a picturii lui Wroblewski, pentru o lectură eliberată de tendința etichetărilor, o lectură care ar conduce – în opinia vorbitoarei – la o mai corectă așezare a artistului în context social și cultural.

Participanți la conferință în parcul Academiei Române: de la stânga la dreapta: Daniela Gheorghe, Silvana Rachieru, Bogdan Iorga, Corina Teacă, Ramona Caramelia, Magdalena Ziolkowska, Elena-Cristina Bragea, Adrian Leonte, Celina Lunsdorf, Petter Österlund, Andrea Domesle, Zsuzsanna Kemenesi, Manuela Cernat, Cătălina Macovei, Olivia Nițș, Adriana Dumitran, Adrian –Silvan Ionescu, Mihai Dohot, Steve Yates, Virginia Barbu, Marian Țuțui, Bogdan Popa. Foto S. Chițu.

Dacă de prima conflagrație mondială ne desparte un secol, iar de a doua – șapte decenii, numeroase alte conflicte militare regionale au tulburat istoria ultimei sute de ani. Reacția artiștilor contemporani în fața acestor drame colective este una consistentă, cum a arătat Olivia Nițș în comunicarea *Traces of War in Contemporary Art*. Cercetătoarea observă că artiștii de azi se întorc frecvent la tema războiului, fie dintr-o perspectivă înrudită cu activismul, fie interogându-se asupra modalităților prin care ne putem confrunta cu amintirea unor evenimente sângeroase, de dată mai veche sau mai recentă. Rhetorica lor anti-război se clădește în registre variate, de la directetea mesajului la ironie și demistificare, de la grotesc la devalorarea fără menajamente a ororilor pe care este capabilă să le comită sau să le îndure ființa umană într-un context dat. În comunicarea prezentată, Olivia Nițș s-a referit cu precădere la artiștii contemporani care abordează teme legate de război și violență, apelând la mijloacele ce câștigă tot mai mult teren în ultimele decenii: performance, instalații, intervenții în spațiul public.

Celina Lunsford a prezentat un studiu de caz care ilustrează impactul exercitat asupra fotografiei de modă de evoluția social-politică a lumii occidentale în secolul XX – când crizele și războaiele au alternat cu perioade de speranță și stabilitate (*Fashion Photography Reflecting Crisis and Hope. Louise Dahl-Wolfe and The Harper's Bazaar Years during WWII and the Beginning of Cold War*). Într-adevăr, moda nu poate fi separată de contextul social, ea trădând curentul schimbării și uneori accelerându-l. Vorbind despre Louise Dahl-Wolfe, o prolifică fotografă americană care și-a câștigat notorietatea în perioada cât a lucrat pentru *Harper's Bazaar* (între 1936 și 1958), Celina Lunsford are ocazia să recapituleze, din perspectiva industriei și presei de modă, o istorie altfel zbuciumată. Dar o istorie în care femeile își modifică percepția despre sine, proces la care au contribuit între alții Louise Dahl-Wolfe cu fotografiile ei ce denotă nonconformism și simț al umorului, precum și întreaga echipă editorială de la *Harper's Bazaar*, în acea vreme un model de creativitate și spirit liber în zona revistelor de profil. O altă observație interesantă privește locațiile pictoriale realizate în afara teritoriului american în anii '30–'50: ele erau alese nu o dată în funcție de interesele externe ale SUA. Astfel, conchide cercetătoarea germană, revistele de modă nu vindeau doar modă, ci deschideau un orizont mai larg, orientând într-o măsură atenția cititoarelor spre politica internațională.

Virginia Barbu a vorbit despre Ion Theodorescu-Sion (1882–1939), exponent al „stilului național” în pictură și membru al generației de artiști a căror evoluție a fost marcată de Primul Război Mondial (*Soldiers, Peasants and other Heroes in the Work of Painter Ion Theodorescu-Sion*). Menționând versatilitatea stilistică a pictorului și trecând în revistă genurile pe care le-a abordat de-a lungul carierei (peisagistica, natura statică, portretul, compoziția alegorică, pictura murală etc.), cercetătoarea se apleacă asupra lucrărilor sale de război. Theodorescu-Sion a luptat în campania din Bulgaria în 1913, iar în 1916, după intrarea României în război, este prezent în bătăliile din Dobrogea și din zona Brăilei. Împreună cu alți plasticieni, Sion a fost mobilizat pe lângă Marele Cartier General, pentru realizarea unei iconografii de război. A executat mai multe portrete de soldați în timpul retragerii trupelor în Moldova, în 1917. Desenator foarte bun, artistul a schițat și scene cu ostași în campament, aceste compoziții remarcându-se prin contururile sigure, prin sobrietatea fizionomiilor și prin redarea unei atmosfere dezolante. Nu lipsesc nici scene de pe câmpul de luptă și autoportrete ale artistului. În comunicarea ei, Virginia Barbu a întreprins analiza acestei producții din epoca războiului, prin comparație cu o serie de picturi mai târzii semnate de artist, reprezentând portrete de țărani și păstori sau personaje din legendele românești.

În comunicarea *The Great War Reloaded*, Bogdan Iorga ne-a invitat să medităm asupra destinului individuale ale celor care au trăit Războiul cel Mare. Istoria ne oferă tabloul de ansamblu: prima conflagrație mondială a dizolvat imperii, a redesenat frontiere, a inaugurat era armelor chimice, a bătăliei cu tancuri, a bombardamentelor aeriene. Dar despre soarta fiecărui individ prins în teribilul conflict nu știm prea multe sau nu știm nimic, iar ultimii martori au dispărut discret dintre noi, lăsând poate doar o poveste transmisă urmașilor. În schimb, avem la dispoziție imense arhive de imagini, căci toate țările beligerante s-au îngrijit să documenteze războiul prin intermediul fotografiei și filmului. Sunt imagini din care putem deduce, până la un punct, cum arăta viața soldatului aruncat în jungla tranșelor, otrăvit de gazele de luptă, lovit de șrapnele... Putem privi, și putem compara cu gradul de siguranță al vieții contemporane, cu confortul psihic pe care această siguranță ni-l oferă. Revizitarea trecutului ne face să înțelegem mai bine prezentul, a conchis vorbitorul.

Corina Teacă a tratat în comunicarea ei problema reconstituirii/creării scenelor istorice în pictură, în secolele XIX și XX (*History and the Art Practice*). Cercetătoarea a abordat atât problematica portretului istoric, cât și pe cea a scenelor complexe, a compozițiilor elaborate, analizând cu precădere picturi ale artiștilor români.

Vernisajul expoziției *Mărturii din Războiul cel Mare*.
Grafică din colecțiile Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române. Foto S. Chițu.

Expunerile incitante ale participanților și eforturile organizatorilor au făcut din conferința *Rhetorics of War in the Arts* o veritabilă reușită. Nu putem încheia fără să semnalăm că pe 5 octombrie a fost vernisată în galeria „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române expoziția *Mărturii din Războiul cel Mare*. Grafică din colecțiile Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române, beneficiind de un catalog elegant, cu ilustrație bogată. Cele două evenimente, organizate în conexiune, s-au completat în chip fericit.

Daniela Gheorghe

O conjunctură favorabilă a făcut posibilă organizarea unei ample expoziții a artistului Ion Grigorescu care a împlinit nu de mult șaptezeci de ani (n. 1945), în perioada 9 iulie – 22 octombrie 2017, la Muzeul Național de Artă din București, deși acest muzeu se limitează, în principiu, la prezentarea artiștilor născuți până în 1910.

Pictorul Ion Grigorescu se bucură astăzi de recunoaștere națională și internațională, lucrările sale figurând în numeroase muzee românești, dar și în prestigioase muzee de artă contemporană europene printre care cele de la Varșovia, Ljubljana, Londra (Tate Modern), Paris (Muzeul de Artă Modernă), Amsterdam (Stedelijk).

Expoziția are o intenție polemică declarată și anume „reabilitarea” operei pictate a artistului, „operă reprimată” cu vorbele lui Erwin Kessler, curatorul expoziției. Erwin Kessler pornește de la constatarea că Ion Grigorescu a fost receptat după 1989 în Occident mai ales pentru acele lucrări ale sale în care face apel la noile medii – fotografie, video, instalații, performance, majoritatea cu un conținut ideologic explicit, în defavoarea picturii mai vechi și noi pe care Ion Grigorescu a practicat-o neîntrerupt. Mecanismele care duc la recunoașterea internațională a unui artist au ignorat, în cazul lui Ion Grigorescu, componenta religioasă a operei sale. De aceea miza expoziției se dorește a fi reparatoare – prezentarea operei pictate și a filonului religios, pregnant în ultimele două decenii, ca expresie a angajării sale creștin-ortodoxe. Începând din anii '80 când, lipsit de alte mijloace de subzistență, și-a luat atestatul de pictor restaurator, Ion Grigorescu a lucrat și ca pictor de biserici, restaurând numeroase biserici sau pictând din nou unele dintre ele. Catalogul critic¹ al operei pictate, lansat cu ocazia expoziției, acoperă și activitatea de pictor religios, mult mai întinsă decât în general se știe.

Expoziția este compartimentată cronologic. Prima sală cuprinde un număr însemnat de lucrări din studenție, din perioada 1963–1969 când Ion Grigorescu a urmat secția de pictură la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu” din București, avându-l profesor pe pictorul Aurel Vlad. Într-o vreme în care profesori erau Corneliu Baba și Alexandru Ciucurencu, personalități puternice care au creat școală, lăsând amprente de neșters asupra elevilor lor, se poate spune că Ion Grigorescu a avut șansa de a avea un profesor care nu și-a impus, fie și involuntar, maniera de lucru, lăsându-i deschisă calea tuturor opțiunilor. Sala cuprinde „exerciții de limbaj” cum le numește pictorul, de la portrete atent studiate, de factură academică sau acuzat realistă, trecând prin expresionism, constructivism, abstracționism, etc., până la compoziții în care tematica realist socialistă își mai trimite ecourile. Resimte și el magia picturii lui Ion Țuculescu, a cărui expoziție retrospectivă de mare răsunet din 1965 de la Sala Dalles din București a marcat numeroși artiști din generația tânără. Se poate spune că Ion Grigorescu traversează modernismul de la un capăt la altul. Nimic neobișnuit până aici, orice artist în formare trece printr-o perioadă de tatonări. Dar Ion Grigorescu ajunge la concluzii mai puțin obișnuite și anume că stilul corupe realul, de aici pledoaria lui împotriva stilului. Declară că pictează ce se vede, ca și cum recuperarea ochiului inocent ar fi posibilă. Ca antidot împotriva rătăcirilor stilului i se impune cu putere fotografia. În 1969, după propriile lui declarații, Ion Grigorescu copiază, utilizând tehnica picturii, o fotografie. Fotografia era deja de mai de mult o practică constantă a activității sale, fără să fi fost însă corelată cu pictura. Ceea ce este foarte interesant aici este ca apelând la ideea de copie, Ion Grigorescu recuperează un moment al pedagogiei artistice tradiționale. Cum bine se știe, copierea capodoperelor măestrilor forma însăși baza învățământului artistic până târziu, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar el nu copiază vreun maestru din trecut, ci o fotografie, mediu care îi furnizează un alt tip de captare a realului, diferit de oricare dintre stilurile acreditate de modernismul primei jumătăți de secol XX. Reacția lui Ion Grigorescu împotriva conceptului de stil, văzut ca un filtru falsificator care se insinuează între real și imagine, se înțelege mai bine grație acestei expoziții care prezintă pentru prima oară „exercițiile de limbaj” din studenție, în care vedem cât de tenace și conștiincios a fost periplul lui prin modernism.

Odată cu anii '70, gândirea originală a lui Ion Grigorescu începe să găsească expresia vizuală care l-a singularizat. Deși realismul socialist fusese dezavuat oficial, amintirea lui era încă foarte puternică printre artiști și pledoaria lui „pentru artistul realist”², pentru un „realism documentar”, bazat pe fotografie, mergea în mod evident contra curentului, riscând să nu fie înțeleasă, într-un moment de deschidere spre cultura occidentală când tendințele abstractizante, până nu de mult sever condamnate, dominau viața artistică

¹ *Ion Grigorescu. Opera pictată: 1963–2017. The Painted Work: 1963–2017. Catalog critic. Catalogue Raisonné.* Editor: Erwin Kessler. Coordonator catalog: Carola Chișiu.MARE. MNAC, Editura Vellant, București, 2017. Interesul lui Kessler pentru opera lui Grigorescu este mai vechi, vezi și Erwin Kessler, *Cel ce se pedepsește singur*. Ștefan Bertalan, Florin Mitroi, Ion Grigorescu, *Arta și România în anii '80–'90*, Institutul Cultural Român, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, București, 2009.

² Ion Grigorescu, *Despre artistul realist, Arta*, nr. 12, 1973.

românească. Caracterul subversiv al atitudinii pro-realism a lui Ion Grigorescu apare astăzi cu și mai multă claritate. Expoziția ilustrează această importantă etapă de cristalizare a personalității sale artistice prin numeroase lucrări emblematice de la începutul anilor '70, printre care *Greva de la Grivița*, *Interior de bloc*, ambele din 1971 sau *Chioșc de artizanat din 1972*. Pentru înțelegerea corectă a demersului lui Ion Grigorescu este desigur regretabil că expoziția se limitează la pictură. Cu toate acestea rolul fotografiei nu putea fi ignorat și curatorul a ales să expună și lucrări din categoria fotografiilor pictate și a colajelor, care ilustrează parțial numeroasele și personalele procedee pe care, în afara oricăror convenții general acceptate, Ion Grigorescu le explorează din necesități stringente ale comunicării. Întâlnirea fotografie-pictură cu transferul de valori de la un mediu la altul, cu incongruențele și momentele ei de simbioză, rămâne o constantă a artei lui, care nu încetează să fascineze prin ineditul și intensitatea expresivă a soluțiilor. Căutarea lor nu devine nici o clipă exercițiu steril, ci rămâne visceral dependentă de „ceea ce se vede”, dar, paradoxal și de ceea ce visează Ion Grigorescu. Cum se pliază realul pe vis și visul pe real este un alt topos pe care expoziția îl pune în valoare. Publicarea în ultimii ani a mai multor volume de jurnal aduce și în această privință un impresionant material de studiu pentru cei ce doresc să pătrundă în universul complicat al lui Ion Grigorescu. Lecturile, visele, credința, întâmplările mărunte sau marile întâmplări ale vieții se întrepătrund aici inextricabil.

O altă preocupare majoră a lui Ion Grigorescu, bine reprezentată în expoziție, este raportarea la istorie, teritoriu în care subversiunea uzează de toate ambiguitățile. Și aici expoziția aduce lucrări excepționale, de pildă dublul portret al lui *Bălcescu și Avram Iancu*, 1973, expusă în 1975 la expoziția *Imagini ale istoriei* de la Galeria Nouă, criticată de condeie aservite oficialității, în care obsesia realului îl împinge să dezvolte un realism halucinant, prin reliefarea iluzionistă a personajelor, dar și prin substituirea portretului unui prieten sub identitatea lui Avram Iancu. Modalitățile de reprezentare în care prezentul chiamă trecutul și trecutul se revarsă asupra prezentului sunt de-a dreptul răvășitoare în lucrări precum *Capul Agăi Bălăceanu*, în fapt un autoportret tragic, prezent și el în expoziție. Tema autoportretului, înțeles într-un sens foarte larg ca investigare a sinelui profund, a psihismului și corporalității, este la rândul ei reprezentată prin lucrări de primă mărime, depistate, presupun că nu fără efort, prin colecții muzeale și particulare.

Ultima secvență a expoziției, cu lucrări unele foarte recente, este impregnată de imaginar religios, dar și de o nouă raportare la „ce se vede”. Inspirația biblică nu se traduce la Ion Grigorescu în iconografie canonică. Într-o barcă care înaintază împotriva vântului, un bărbat gol, descărnat până la ecorșeu, vâslește cu încordare maximă. Pe pânza umflată a ambarcațiunii o linie discretă, în filigran, desenează o biserică, totul văzut într-o perspectivă plonjantă, abruptă, de undeva de sus. Lucrarea reprodușă pe afiș *Biserica (Nava)*, 2014, cu simbolismul ei direct și disimulat în același timp, este mărturisire și testament.

Se dezie aici Ion Grigorescu de celălalt Ion Grigorescu, cel receptat de muzeele și galeriile occidentale? În nici un caz. Autenticitatea este numitorul comun al unei opere, după unii eteroclită, sărind din ruptură în ruptură, care însă nu trebuie judecată după criteriile îngust înțelese ale consecvenței stilistice.

Catalogul critic lansat cu ocazia expoziției, editat de Muzeul de Artă Recentă și de Muzeul Național de Artă, merită o discuție separată. Am constatat răsfându-l că destul de multe lucrări repertoriate și reproduse s-au împrăștiat prin lume, fără să se mai știe unde se află în acest moment, cu toate că artistul a oferit informațiile disponibile. În aceste condiții reunirea unui ansamblu bogat și semnificativ de lucrări de Ion Grigorescu într-o expoziție³ de ținută la cel mai mare muzeu al țării este cu atât mai mult un eveniment.

Ioana VlasIU

La Beijing în uniforma Armatei Române din Marele Război

În intervalul 24 septembrie–1 octombrie 2017, am efectuat o deplasare la Beijing, la invitația Institutului Cultural Român de acolo.

În cadrul proiectului de aniversare a Centenarului Marii Uniri, fusesem invitat pentru a susține prelegerea *Pe urmele fotografiilor din Războiul cel Mare*, pe data de 28 septembrie. Cu același prilej, artistul

³ Muzeul Național de Artă a mai găzduit o expoziție dedicată aceluiași artist în 1998, curatoriată de Ruxandra Balaci: *Ion Grigorescu. Documente 1967–1997*. Catalog. Din nefericire actuala expoziție nu a avut catalog, curatorul contând desigur pe Catalogul critic unde regăsirea lucrărilor reunite cu acest prilej este extrem de laborioasă și, odată închisă expoziția, viitorul cercetător nu va mai avea posibilitatea reconstituirii ei.

vizual Bogdan Iorga a organizat o expoziție de fotografie cu imagini de la reconstituirile istorice la care a participat în țară și în străinătate, inspirate de Marele Război (Brașov, Fundata, Terezin, Blosdorf). La vernisaj am rostit o alocuțiune în care am prezentat opera tânărului expozant și am explicat fenomenul restituirilor de epoci apuse și mobilurile care animă pe reînscenatorii care contribuie la ele. Evenimentul a avut loc pe data de 27 septembrie, iar în după-amiaza următoare, pe 29 septembrie, am făcut o prezentare a lucrării mele *Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc 1916–1919* (Ed. ICR, București, 2014). Un public entuziast și comunicativ a participat la toate aceste serate – în medie au fost prezente circa 80 de persoane, prea multe pentru spațiul în care se află sediul ICR de pe Str. Xiao Paifang 7 A, Galaxy Soho, Corpul A, districtul Dong Cheng într-o impozantă clădire modernă, proiectată de celebra arhitectă Zaha Hadid. În ultima seară, când am comentat lucrarea menționată și bogata ei ilustrație, selectată din arhive și muzee românești, în public am avut un competent interlocutor în persoana domnului Wang Tieshan, un mare prieten al României și excelent cunoscător al limbii și culturii noastre, fost consul general al Chinei la Constanța. În această deplasare am fost însoțit de patru membri ai Asociației „6 Dorobanți” care, îmbrăcați în uniformă de campanie a militarilor Marelui Război, au animat atmosfera cu o prezență vie a soldatului de la 1916–1917, captând interesul publicului și dorința de a se fotografia cu noi.

Fig. 1. Afîșul expoziției de fotografie Bogdan Iorga.

Fig. 2. Publicul chinez entuziasat la vernisajul expoziției.

Fig. 3. Membrii Asociației „6 Dorobanți” în expoziția de fotografie de la ICR Beijing.

Fig. 4. Prezentarea cărții Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc 1916–1919 (Ed. ICR, București, 2014).

Fig. 5. Membrii Asociației „6 Dorobanți” în fața ICR Beijing.

În timpul liber am vizitat Muzeul Național al Chinei, Palatul de Vară, Marele Zid și Necropola împăraților din Dinastia Ming.

Deplasarea la Beijing a avut o mare însemnătate pentru relațiile culturale româno-chineze și a inițiat publicul participant în tematica reînscenării istorice practică în țara noastră.

Adrian-Silvan Ionescu

Expoziția *Karel van Vlaanderen: Prinț-Regent-Artist*, Palatul Regal, Bruxelles, 22 iulie–3 septembrie 2017

La Palatul Regal din Bruxelles a fost organizată, în timpul verii lui 2017 – atunci când edificiul este deschis publicului – expoziția *Karel van Vlaanderen: Prinț-Regent-Artist* (Fig. 1). Dedicată unuia dintre membrii familiei regale dotat cu mult talent și pasiune pentru artele plastice, manifestarea contura o personalitate puternică, prolixă, atrăgătoare, misterioasă, puțin controversată din punct de vedere politic, dar care și-a spălat păcatele prin arta ce a slujit-o cu multă asiduitate.

Fig. 1. Afișul expoziției și bustul prințului Charles.

Prințul Charles (1903–1983) – sau Karel în valonă – era al doilea fiu al regelui Albert I (1875–1934), și fratele regelui Leopold al III-lea (1901–1983). Tatăl său fusese numit „regele soldat” de supușii săi și de întreaga Europă, pentru bărbăția și hotărârea cu care luptase pentru apărarea țării sale în vremea Marelui Război, când trupele germane, decise a lovi în plin Franța, atacaseră mai întâi Belgia, sperând că aceasta va ceda foarte repede. Dar mica armată belgiană a rezistat, cu îndârjire, năvălitorilor, iar familia regală a dat un admirabil exemplu de dârzenie și patriotism. În copilărie, Karel primise o educație princiară, conformă tuturor progeniturilor cu sânge albastru: studiasse limbi străine, literatură, artele frumoase, arta militară – trăind din plin privațiunile și ororile războiului, în pofida faptului că era vlăstar regal. Ca orice principe din acele vremuri, el avea mai multe nume decât muritorii de rând: Charles Théodore Henri Antoine Meinard de Saxa-Coburg-Gotha, Prinț de Belgia, Conte de Flandra.

În istorie sunt cunoscuți destui suverani cu aplicații în zona artelor: Ludovic al XIV-lea era un grațios balerin și-și impunea gustul și ideile în scenografia spectacolelor ce se dădeau la curtea sa, Friedrich cel Mare era un pasionat și talentat flautist, Rudolf al II-lea, marele colecționar de artă era, putem spune în termenii de azi, un priceput designer de interioare prin gustul cu care alegea operele ce-i decorau reședința din Praga, Franz Joseph I și fratele său, Maximilian I al Mexicului desenau cu ușurință și cu plăcere în timpul liber, regina Elisabeta a României era poetă, dramaturgă, pictoriță, compozitoare și excelentă interpretă la pian, orgă sau harpă iar, în zilele noastre, M.S. Regina Margrethe a II-a a Danemarcei este o plasticiană recunoscută pentru creațiile sale. Alăturarea acestor două calități de prinț și plastician evocă și câteva creații lirice de mare celebritate, precum operele *Țar și teslar* a lui Gustav Albert Lötzing și *Prințul student* al lui Sigmund Romberger după piesa *Heidelbergul de altădată* de Wilhelm Meyer-Förster.

La maturitate, prințul Charles nu a scăpat de un nou conflict armat în care a devenit, prin forța lucrurilor, erou principal: când Belgia a fost din nou agresată de trupele Celui de-al Treilea Reich, pe 10 mai 1940, nu a putut opune rezistență și după 18 zile, a depus armele. Charles era atunci colonel, atașat la Cartierul General. Fratele său, regele Leopold al III-lea a fost deportat de ocupanți. Prințul Charles a rămas o vreme în Bruxelles, dar în 1944 s-a ascuns în Ardeni. Când, în același an, țara sa a fost eliberată, a devenit regent în absența fratelui care a revenit abia în 1950. În interval de 6 ani el a asigurat continuitatea vieții parlamentare a Belgiei, care era o monarhie constituțională. În tot acest interval, a purtat constant uniforma militară a rangului său de general locotenent, iar când a făcut o vizită în Africa, în Congo Belgian, a îmbrăcat o uniformă albă, de vară, și pe cap a avut cască colonială, potrivită pentru temperaturile ridicate din acel ținut (Fig. 2). Ambele ținute erau expuse într-o vitrină.

După ce funcția sa de regent a luat sfârșit la întoarcerea din exil a fratelui mai mare, regele Leopold al III-lea, prințul Charles s-a retras în localitatea Raversijde, în preajma stațiunii Ostende de la malul mării. Acolo s-a dedicat exclusiv artei. L-a avut principal îndrumător pe pictorul Alfred Bastien care l-a îndemnat să își facă zilnic un autoportret. De aceea au rămas multe imagini în care sunt păstrate trăsăturile prințului-artist trasate în creion, cărbune, tuș, acuarelă, guașă sau ulei. A fost atras în mod special de fizionomiile umane, fie de a sa, proprie, fie de a altora. Era un admirabil portretist psiholog care glisa de la studiul academic, individualizat până la exces și schița sintetică până la sărăcia mijloacelor de expresie, rezumată la câteva linii. În 1955, când vizita Catalonia, a ajuns la Cadaques unde l-a întâlnit pe Salvador Dalí, căruia s-a încumetat a-i trasa profilul, iar marele pictor suprarealist l-a apreciat și l-a tratat cu mult spirit colegial. Împreună cu Bastien a abordat tema biblică a lui Adam și a Evei pe care a tratat-o în mai multe variante și tehnici. I-a plăcut și peisajul, lucrând cu frenezie în *plein air*. Bastien s-a stabilit și el în Raversijde, spre a fi mai aproape de princiarul său elev.

O vreme a locuit în Franța, la Paris sau Nisa, unde a întâlnit mulți artiști cu care s-a împrietenit. În ultimul oraș, perla Coastei de Azur, l-a cunoscut pe conaționalul Frans Masereel, pictor și xilograf, pe care l-a frecventat cu asiduitate. În 1974 a lucrat adesea în atelierul pictorului suprarealist belgian Paul Delvaux; pe spatele unora dintre picturile din acea vreme a scris „apreciat de Delvaux”. Se împrietenise și cu alți suprarealiști, precum Felix Labisse și Leonor Fini, deși el nu a fost contaminat de onirismul plastic al acestora. Mai degrabă a fost afectat, într-o perioadă, de abstracționism. Cu sinceritate, artistul princiar își explica acele evadări din realism: „Abstracțiunea vine la tine ca o pisică. Se bagă în tine. De câte ori sunt îmboldit să lucrez abstract nu ezit vreodată să reprezint ceea ce simt”. Când lucra abstract pendula între sintaxa plastică a lui Kandinsky și a lui Klee ori Miró.

Dar, pe lângă cei menționați, plasticieni „serioși” după părerea amatorilor de artă, prințul Charles a fost apropiat și de doi autori de benzi desenate – gen considerat minor până nu demult – anume, Hergé și Edgar P. Jacobs.

Fig. 2. Uniforma de vară purtată în timpul călătoriei în Congo Belgian.

Un cuvânt trebuie spus despre semnăturile folosite de-a lungul carierei sale plastice. În tinerețe, pe lucrări, așternea inițialele CT care veneau de la prenumele sale Charles Théodore sau simplu Ch. Alteori semna H. R. H., de la His Royal Highness (Înălțimea Sa Regală). Pentru scurt timp, în 1950, a folosit pseudonimul Eddie Sevar care era o anagramă a numelui localității în care trăia, Raversijde. Începând cu anul 1973 a semnat Karel van Vlaanderen (Carol de Flandra) creându-și o siglă în care se împleteau inițialele K și V încadrate de anul execuției picturii. Sub acest nume a expus de 25 de ori în ultimii săi 8 ani de viață (Fig. 3). Își lăsase barbă – care era de o nuanță blond roșcat – și la vernisaje îmbrăca un costum din catifea roșie.

Fig. 3. Afişul unei expoziții din 1980.

Fig. 4. Autoportret și panseu al artistului.

După o viață de militar și om de stat angajat în administrarea țării sale în vremuri de restriște, pictura a venit ca o eliberare de toate convențiile politico-diplomatice și ale protocolului riguros al curții. Prințul Charles s-a abandonat creației artistice și a lăsat o operă pe care ar putea-o invidia chiar plasticienii profesioniști. În a doua parte a vieții s-a considerat doar pictor și regreta că trebuia să poarte încă povara sângelui albastru al nașterii sale, atunci când mărturisea: „Sunt un artist care are nefericirea de a fi prinț” (Fig. 4).

Adrian-Silvan Ionescu

ATENA-ELENA SIMIONESCU – MATER MATERIA, De la tradiție la experiment / From tradition to experiment (cu texte de Petru Bejan, Suzana Fântânariu, Alexander Gerdanovits, Oana Maria Nicuță-Nae), Iași, Ed. Artes, 2016, 154 p. + il.

Catalogul ce însoțește expoziția personală de gravură și experiment în grafică, sub titlul MATER-MATERIA, găzduită începând din noiembrie 2016 de Palatul Culturii din Iași (Complexul Muzeal Național „Moldova”) și reunind lucrări din ultimii trei ani ai Atenei-Elena Simionescu, ilustrează încrederea artistei în posibilitatea de a transpune conceptele în imagini, de a le reprezenta.

Deținătoare a două doctorate, în „Estetică” și unul recent în „Arte plastice și decorative”, cu tema „Tiparul în relief, implicații asupra evoluției civilizației”, Atena-Elena Simionescu își dublează viața artistică cu o intensă carieră academică, fiind încă din 1991 cadru didactic al Facultății de Arte Plastice, Decorative și Design la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, mai recent decan și din 2012 până astăzi rector al acestei instituții.

Prezentă constant în ultimii 25 de ani în cadrul numeroaselor expoziții, atât personale, cât și colective, naționale și internaționale, artista își demonstrează vasta experiență susținută de o continuă specializare în domeniul graficii și al gravurii, dar mai ales spiritul inovator și dorința de a elimina stereotipurile instalate prin convenționalitate, de a demola formele dogmatice și conservatoare lipsite de conținut și de viață. Astfel, autoarea optează pentru dimensiuni variabile, de la monumental la miniatural, de la bidimensional la tridimensional, acordând importanță exemplarului unic obținut în urma unor dificile și laborioase reimprimări și imprimări succesive, unde calitatea finală a stampe este influențată de calitatea tactilă a „hârtiei manuale”, întrebuințată la grosimea maximă. În același sens, în gravura sa minimalistă sunt valorificate estetic colile albe imprimate în relief, structura hârtiei și elementul geometric oferind o lectură esențializantă. Artista se menține departe de o gândire plastică austeră, păstrând desenul ca element sensibil de exprimare, prin incizie cu acizi sau ac rece în placa de metal, pe care îl interferează cu forme decorative derivate, în cadrul acestei expoziții, din amprenta elementului vegetal.

Atena-Elena Simionescu merge mai departe și depășește tendința instalată în general în gravura românească și în cea din celelalte țări ale Europei de Est, în general monocromă sau alb-negru, propunând picto-gravuri. Ea introduce culoarea pe bază de apă sau de ulei în gravură prin folosirea plăcilor multiple și prin șablonarea repetată, experimentând grafic cu intervenții cromatice în gravuri mixate, colate, amprentate, pentru ca apoi să treacă uneori aceste gravuri-color în spațiul tridimensional prin încorporarea lor în cărți-obiect, obiecte și instalații. Abordarea experimentală se regăsește și în modul de decupare a plăcilor, în introducerea unor noi forme de convertire a textului în imagine și în procesul de imprimare prin amprentare a plantelor în ecranul lucrărilor.

Piese selectate cu atenție și așezate riguros în cele trei săli ale expoziției se subîntind mai multor cicluri tematice. Sub largă temă a materiei-mamă ca matrice, origine și sursă a lumii vii, dar și a devenirii și inepuizabilității tuturor prefacerilor sau metamorfozelor, se remarcă experimentele autoarei de a schița cadrele unei „ontologii vegetale” care sugerează ritmurile și vibrațiile materiei, simetriile, armoniile, tensiunile și geometriile ascunse ale acesteia.

Portetele însoțite de mișcări elegante ale mâinilor în cadre fitomorfe sunt reprezentate în tente poetice și onirice în cicluri precum „Călătoria”, „Visătorul”, „Metamorfoze”, unde combinațiile tehnice curajoase între metal și xilogravură, între aquaforte-metal și amprentări sau doar amprentări care trec de cadrul alb al hârtiei, oferă surprinzătoare efecte artistice, prelungite și în enigmaticele și meditativele stări nocturne sau diurne din ciclul „Sunetul naturii” și din dipticul „Cuib” cu amprentări sugestive în formă de coroană. Acestea sunt continuate într-un ambient scenografic de grupajul instalaționist de obiecte: cutii cilindrice (din tirajul original al unor gravuri color ale autoarei) colate cu fragmente de gravuri originale, cărți-obiect suspendate sau stivuite pe masă alături de alte obiecte tactile, cutia cu 36 de casete ce conține fragmente de text și imagini, stocate în rafturile unei biblioteci imaginare precum niște informații sau amintiri.

Zece picturi-amprentări pe pânză cu acryl și colaj din gravuri agresate transferă gravura spre pictură prin incizii în materia acrilică, pentru ca în trei dintre lucrări obiectele geometrice atașate acestora să încheie în manieră ciclică expoziția prin capturarea umbrei acestora pe pânză, unificând atmosfera misterioasă și ludică.

Albumul abundă în ilustrații ale tuturor pieselor expuse (fotografii: Matei Bejenaru, Suzana Fântânariu, Florin Pînzaru, Bianca Simionescu) și conturează un portret al artistei, atât prin reperele carierei sale, presărată de multiple premii, cât și prin opera sa, evidențiată din unghiuri diferite prin cronicile a patru autori (Petru Bejan, Suzana Fântânariu, Alexander Gerdanovits, Oana Maria Nicuță-Nae).

Andreea Magherușan

Spicilegium. Studii și articole în onoarea Prof. Corina Popa, ed. Vlad Bedros, Marina Ileana Sabados, Editura Universității Naționale de Arte (UNArte), București, 2015, 255 p., ilustrat

Volumul de față, intitulat *Spicilegium* (spicuiuri), reprezintă un omagiu dedicat uneia dintre cele mai repute specialiste în arta veche românească, profesorul Corina Popa de la catedra de Istoria și Teoria Artei a Universității Naționale de Arte din București, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate. Strategia editorială aleasă de coordonatori este una generoasă: volumul este interdisciplinar, cu participare internațională, acoperind cronologii și spații diverse.

Culegerea este împărțită în două grupe de articole: *Artă medievală* și *Varia*. Curios însă, capitolul de artă medievală este deschis de un articol care nu este unul de istoria artei, ci o traducere de literatură parenetică bizantină! Sugerăm că articolul în cauză, *Cuvântarea lui Teofilact al Ohridei către porfirogenetul Constantin Doukas* (Nicolae-Șerban Tanașoca), era mai potrivit să inaugureze capitolul *Varia*. O altă observație privește o chestiune de terminologie: capitolul intitulat *Artă medievală*, care se deschide cu sfaturile către fiul împăratului Mihail VII Doukas și se încheie cu ctitoriile vătafului Ioan Urșanu, se extinde, așadar, dincolo de epoca medievală, către începutul secolului al XIX-lea. Ar fi fost, poate, adecvat un titlu mai cuprinzător (ex. *Bizanț și Țările Române*), sau o împărțire diferită a capitolelor.

Lărgirea programatică a ariei de studii este anunțată de Vlad Bedros, unul dintre editori, care propune un articol teoretic despre imagine, text și oralitate în Bizanț: „*De pe perete, pictura cea mută ne vorbește*”. *Implicații ale oralității în citirea imaginilor bizantine*. Autorul pleacă de la un citat al Sf. Simeon al Tesalonicului privind diferențele dintre icoana bizantină, ilustrare transfigurată a realității, și teatrul religios occidental, marcat de naturalism și iluzionism, pasaj căruia îi oferă o traducere proprie din limba greacă (p. 47). Deși o traducere proaspătă nu este inutilă, autorul omite să menționeze că traducerea românească a *Tratatului* Sf. Simeon al Tesalonicului a ajuns, deja, la a treia ediție¹. V. Bedros se folosește de această

¹ Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului, *Tratat asupra tuturor dogmelor credinței noastre ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos și urmașii Săi*³, ediție îngrijită de Protosinghel Grichtentie Natu, vol. I, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2002, p. 51–52.

captatio – a cărei relevanță pentru subiectul articolului rămâne, până la sfârșit, neclară – pentru a deschide o discuție privind limitele mimetice și caracterul esențial liric al ilustrării textului narativ în arta bizantină (p. 49–50). Analiza se mută asupra rolului prevalent al oralității și, în mod echivalent, al imaginii în Bizanț, accentuându-se caracterul lor imediat. Liturgica, omiletica și iconografia sunt discutate în dimensiunea oralității lor și a faptului că, în percepția publicului, semnificațiile acestora se transferă în înțelegerea imaginilor. Țesătura imaginii încearcă, la rândul ei, să surprindă cât mai multe fațete ale narațiunii rostite, care nu are niciodată un emitent unic. Nu este dată ca exemplu însă nicio operă artistică, ci se menționează doar polimorfa literatură oraculară a ultimului împărat (p. 51), care nu are ilustrări cunoscute în Bizanț!

Autorul face apoi un survol privind gradul de alfabetizare în lumea bizantină, atât cât este el cunoscut, afirmând că cei care predomină sunt cititorii de literatură *lowbrow* (C. Mango) – în care intră cronici, vieți de sfinți, istorisiri despre pustnici, antologii de aforisme și apoftegme, în general, literatură de extracție monastică. Se vorbește detaliat despre lecturile călugărilor în secolele XIV–XV (p. 54–57), despre virtuțile limitate ale lecturii în exercițiile spirituale monahale (Sf. Grigore Sinaitul), despre analfabetismul funcțional și chiar efectiv al multora dintre monahi. Ne întrebăm dacă nu cumva autorul acordă un rol prea mare literaturii *lowlevel* în cadrul culturii monastice, întrucât citirea Sfinților Părinți și cunoașterea pe de rost a iconografiei, a Psaltirii (bogate în tipologii) sau chiar a Scripturii erau cele prevalent valorizate și practicate în mănăstiri.

Pe parcursul studiului și în concluzie, se subliniază că imaginea artistică își poate avea adesea sursa în oralitate: „‘citirea’ imaginii, în cultura bizantină și în cele care au îmbrățișat acest model, este profund legată de natura imediată a reprezentării vizuale, capabilă să condenseze discursuri intersectate, fie ele scrise sau orale, componente egal îndreptățite și eficace ale unei ‘biosfere a tradiției’” (p. 57). Din păcate, autorul nu încearcă să analizeze impactul acestui fond de oralitate asupra imaginii. Articolul ar fi fost mai elocvent dacă trata fie și un singur caz concret de efect al oralității asupra artei. El ar fi elucidat și modul de „citire” a imaginii, întrucât, în arta religioasă, între creație și receptare există o strânsă corespondență, generată de expunerea la un fond comun de cultură devoțională: de pildă, imaginile hristice inspirate de *threnos*-urile iconografice sunt receptate de public prin raportare la aceeași iconografie liturgică.

Nu se dezvoltă, de asemenea, în ce fel polimorfismul și policentrismul oralității se împacă, în creația artistică și în receptarea acesteia, cu mentalitatea riguroasă a canonului textual și iconografic, surprinsă excelent de K. Weitzmann, de pildă². Dar poate mai ușor de argumentat decât o comparație între oralitate și iconografie, ar fi una între oralitate și stil. Situațiile identificate de Henry Maguire, reputat cercetător deopotrivă al literaturii și artei bizantine, de influență a figurilor retorice asupra imaginilor – descrierea (*ekphrasis*), antiteza, hiperbola, lamentația (*threnos*)³ – nu au fost, însă, valorificate în articol.

Lucrarea, întrucât nu tratează exemple, nu are nici o structură cronologică. Ea este marcată de o circularitate care stârnește confuzie, dorind, sub impresia imuabilității, să surprindă întreaga istorie bizantină a receptării imaginii sub semnul oralității. Or, mecanismele de receptare, ca și cele de creație, se transformă în cursul epocilor, dacă privim subiectul pe coordonatele ideologice pre-iconoclaste și post-iconoclaste sau pe cele vizuale, ale naturalismului descriptiv al perioadei timpurii, versus explozia narativității livrestice din epoca paleologă.

Studiul a fost realizat în cadrul unei burse post-doctorale la Academia Română, desfășurată sub îndrumarea prof. Silviu Angelescu.

Prezența unor autori străini într-un volum omagial are, de regulă, rolul de a onora anvergura internațională a profesorului elogiat. Însă, articolul semnat de Günter Paulus Schiemenz este unul mai degrabă inconsistent. Intenționând să demonstreze faptul că prezenței Psalmilor 148–150 în pridvoarele unor biserici post-bizantine nu îi poate fi dovedită motivația liturgică sau funerară, autorul alege intenționat – nu

² „Miniature cycles originated in the Hellenistic period at the same time that Alexandrian scholars made the first ekdosis of great works of literature, epic and dramatic, no longer permitting a minstrel or a chorodidaskalos to make changes at will. The codification of both text and picture cycle, at about the same time, must be considered as an expression of the same mentality which believed in the unchangeability of a truth once it had been clearly defined in word and picture. This attitude, of course, finds its clearest expression in connection with Holy Scripture”; Kurt Weitzmann, *Narration in Early Christendom*, în *American Journal of Archaeology*, Vol. 61, No. 1 (Jan., 1957), p. 91.

³ Henry Maguire, *Art and Eloquence in Byzantium*, Princeton University Press, 1981, p. 3 et pass.

este clar de ce – un exemplu dintr-o cu totul altă arie culturală, temporală și confesională, pentru o comparație: psaltirea gotică ilustrată Clm 835 (Biblioteca Bavareză de Stat din München), datată cca 1200. Numai cei trei psalmi de laudă apar ilustrați în manuscris, miniaturile formând un grup la sfârșitul cărții Psalmilor. Autorul menționează, eronat, „mai multe scene din viața lui Iisus” precedând miniaturile celor trei psalmi finali (p. 41, 46). Aceste scene nu există în manuscris; ilustrațiile psalmului 148 încep imediat după încheierea textului psalmului 150⁴. Ele sunt urmate de reprezentarea regelui David și de scene din viața sa, aranjament pe care autorul îl găsește „complet enigmatic” (p. 46). Noi nu considerăm acest lucru relevant în vreun fel, întrucât ornarea psaltirii cu o imagine a regelui David era comună tuturor psaltirilor ilustrate, iar un ciclu al vieții sale nu este curios în acest context, mai ales că menționatul manuscris conține mai multe cicluri narative veterotestamentare, intercalate între psalmi (v. p. 41).

Marea parte a articolului o constituie descrierea manuscrisului englez (p. 41–46), în care se subliniază existența unor echivalențe compoziționale dintre ilustrațiile gotice și cele postbizantine, fără a se explica dacă aceste aparente corespondențe au vreo relevanță – psaltirile ilustrate au o lungă istorie în arta creștină –, pentru ca, în final, să se concluzioneze că apariția grupului psalmilor 148–150 ilustrat într-o psaltire gotică de uz devoțional privat, nu liturgic, ar demonstra faptul că prezența aceluiași psalmi în pridvoarele bisericilor postbizantine nu poate avea o motivație liturgică (p. 46). Lăsând la o parte faptul că argumentul nu funcționează, adăugăm că ilustrarea grupului psalmilor de laudă în iconografia bisericilor ortodoxe ar fi putut fi inspirată inițial de decupajul conceput pentru lecturile utreniei, dar să nu-și fi păstrat neapărat o semnificație liturgică, ci sensurile să fi fost relaționate de contextele tematice sau de locul în care apare reprezentarea. Autorul nu oferă, de fapt, nicio ipoteză în legătură cu prezența psalmilor de laudă în picturile murale ortodoxe, ci se limitează la a arăta că semnificația lor liturgică nu poate fi demonstrată inductiv (p. 46). Sugerăm că o pistă care ar fi putut fi abordată ar fi fost cea a prezenței temei *Maiestas Domini* și a Laudelor în contextul intrărilor în biserică și narthex. Semnalăm, în final, și o scăpare în redactarea bibliografiei: de două ori apare *Opologion* (sic) în loc de *Orologion* (p. 39, n. 1 și 2).

Mult mai compact și mai coerent este grupajul de articole privind arta veche românească, împărțit în trei secțiuni care corespund Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești.

Excelentul articol al Oanei Iacubovschi, *Note pe marginea inscripției Pantocratorului în cupola bisericii Sfântul Gheorghe din Suceava*, relevă complexa țesătură de relații dintre pictura rareșiană și cea târziu-bizantină. El constituie o parte din lucrarea de doctorat a autoarei, realizată sub îndrumarea prof. Corina Popa. Articolul este bogat exemplificat și are meritul, dincolo de traduceri și identificări oferite pentru inscripțiile grecești cercetate, de a propune posibile motivații teologice, prin subtile paralele la lecturile liturgice, asupra prezenței temei Pantocratorului Judecător în turlă și a multiplelor referințe veterotestamentare din inscripțiile și imaginile analizate. Prezența nimburilor unghiulare și a tetramorfului, purtătoare de trimiteri soteriologice, în reprezentările moldovenești ale Pantocratorului, este pusă convingător în legătură cu pictura târziu-bizantină și cu arealul Ohridei (p. 108–112). Elaborata analiză întărește ideea, formulată anterior de Suzy Dufrenne, privind prezența sintetică a etapelor revelației hristice în iconografia turlilor târziu-bizantine și post-bizantine.

Marina-Ileana Sabados, Ioana Iancovescu și Ruxandra Lambru au contribuit la volum cu cercetări prezentate în sesiunea de comunicări organizată de Secția de Artă Medievală a Institutului de Istoria Artei, în decembrie 2012. Întrucât doar M. Sabados, editor al volumului, menționează acest fapt în legătură cu studiul său, *Decorația pictată a analoghioanelor moldovenești din secolul al XVI-lea*, pe celelalte le semnalăm noi⁵.

Articolul Ioanei Iancovescu, *Pictura proscomidarului bisericii domnești din Târgoviște* propune, ca ipoteză, o posibilă influență a *Istoriei ecleziastice* a Sf. Gherman al Constantinopolului – respectiv a pasajului privind Biserica, „mai preaslăvită decât Cortul Mărturieii lui Moise, preînchipuită în patriarhi, așezată pe temelii în apostoli (...)”, mai înainte vestită în profeții, preaîmpodobită în ierarhi, desăvârșită în

⁴ Vezi f. 145^v - f. 146^r, la <http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00012920/images/index.html> (28 feb. 2017).

⁵ Ioana Iancovescu, *Pictura proscomidarului bisericii domnești din Târgoviște*, în Sesiunea anuală a secției de artă medievală a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” *Date noi în cercetarea artei medievale din România*, ediția a IX-a, 12–13 dec. 2012 (rezumat în *RRHA-BA*, 2013); R. Lambru, *Elemente lexicale arhaice în inscripțiile din pridvorul bolniței de la Hurezi*, *ibidem*; eadem, *Regionalisme și arhaisme în textele din pridvorul bolniței de la Hurezi*, în Conferința internațională *Studiile slave în context european*, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea din București, 7–8 octombrie 2011.

martiri...” – asupra sintaxei iconografice din amintitul ansamblu de pictură brâncovenească. Totuși, autoarea menține până la sfârșit rezerva, generată de lipsa de informații privind circulația acestui text în Țările Române și de originea esențial scripturală a motivelor acestuia, că „strânsa asemănare dintre textul patristic și pictura de la 1698 poate fi și numai o dovadă a ortodoxiei gândirii tradiționale a iconografului” (p. 154). În privința celui din urmă aspect, menționăm că epistola paulină către Efeseni conține o referire pe care autoarea nu o pomeneste, citită în Duminica de după Botezul Domnului, cea dedicată începutului propovăduirii hristice (Efes. 4: 7-13). Ea se referă la zidirea „trupului” lui Hristos, Biserica, prin lucrarea diverselor categorii de sfinți: „Și El a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, spre desăvârșirea sfinților, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos” (Efes. 4: 11-12). În proscomidiar apar afrontate două figuri veterotestamentare, Șarpele de aramă (cf. Efes. 4: 8-9) și Ducerea chivotului, precum și două imagini alegorice neotestamentare, Pilda lucrătorilor ucigași și „Zidirea casei” (cf. Efes. 4: 11-12, un *hapax* iconografic). În ultima compoziție, Hristos Arhiereu primește de la sfinți cărămizile trupului Său (Biserica), stând pe o piatră unghiulară, care face aluzie la textul scriptural (cf. Efes. 2: 20). La Biserica neotestamentară face în mod expres trimitere și scena Ducerii chivotului de către preoți, care apare desenat ca o biserică și nu ca tradiționala raclă, din scenă lipsind regele David și alte elemente care particularizau narațiunea veterotestamentară. Completăm și că scenele din proscomidiar par a fi puse în relație atât între ele, cât și cu cele de pe peretele său exterior, din naos, unde prezența Botezului (cf. Efes. 4: 7-13) și a Nunții din Cana – prima minune hristică și figură a Euharistiei, contrapusă în transparentă scenei Șarpelui de aramă de pe reversul peretelui, din proscomidiar –, enunță tainele pe care este fondată Biserica.

Constanța Costea, în articolul său *Intercesiune la Mandylyon*, analizează iconografia naosului recent restaurat de la Arbore, pentru ca în final să semnaleze un *hapax*, scena Intercesiunii la Mandylyon de la baza turlei, pe care o citește ca pe o cheie de boltă cu trimeri eshatologice a iconografiei, marcată de „o dimensiune antropologică”, a întregului spațiu al naosului (p. 128–129). Având tot Arbore ca punct de plecare pentru studiul său, Tereza Sinigalia semnalează prezența unui ciclu al Fiului risipitor în lunetele calotei pronaosului de la mănăstirea Văratec (post 1842, repictare 1882), inspirat de gravuri și opere occidentale (Rembrandt, Dürer), dar lasă pentru viitor o analiză a sa mai amănunțită și o investigare a contextului reapariției ciclului în această epocă târzie.

Arheologul Daniela Marcu Istrate, în *Contribuții la istoria bisericii evanghelice Sfântul Martin din Brașov*, valorificând o serie de investigații recente ale sitului, prilejuite de un proiect de restaurare pe care l-a coordonat, concluzionează că, întrucât în jurul locașului nu s-a dezvoltat un cimitir, ca în cazul bisericilor parohiale, „capela a fost dedicată de la început unei comunități restrânse, o curte seniorială sau un mic așezământ mănăstiresc” (p. 70). Sugerăm că cea de-a doua variantă ar fi mai plauzibilă, având în vedere dania anuală oferită de Sigismund de Luxemburg pentru slujbe în această capelă (v. p. 66). Autoarea nu formulează clar o anumită ipoteză de datare a bisericii, dar menționează vestigiile arheologice găsite, care se opresc foarte aproape de anul primei ei atestări, 1395 (p. 66)⁶, lăsându-l pe cititor să tragă concluzia că sunt contrazise opiniile anterioare privind datarea monumentului în secolul al XIII-lea (Virgil Vătășianu, Hermann Fabini).

Tot de arhitectura cetății brașovene se ocupă și articolul semnat de Adriana și Aurelian Stroe, care oferă o analiză arhitectonică și o documentare istorică a celor patru case parohiale din zona Pieței Sfatului: cea evanghelică (sf. sec. XIV, 1776), cea catolică (1760, 1820) și două ortodoxe (Sf. Treime, 1786–1787 și Adormirea Maicii Domnului, 1895).

O serie de studii din volum sunt semnate de foști studenți masteranzi și doctoranzi: Mihnea Mihail, Cristina Cojocar, Grațiana Grigoriu, Ada Hajdu, Ioana Măgureanu.

Mihnea Mihail este autorul articolului *Fecioara protectoare în contextul Judecății de Apoi*, o lucrare care survolează sursele textuale și semnificațiile devoționale ale acestei teme rare, găsită în câteva cazuri din secolul al XIV-lea în Transilvania. Este propusă o citire a imaginii Fecioarei protectoare transilvănene ca simbol al Purgatoriului, tema fiind pusă în echivalență cu cea Sănului lui Avraam (p. 77). Analizând spațiul central-european, autorul nu găsește un corespondent al acestei construcții iconografice, motiv pentru care sugerează că ea este o inovație transilvăneană (p. 85). Însă este complet pierdut din vedere faptul că picturile

⁶ Vezi mai multe detalii, la Daniela Marcu Istrate (ed.), *Biserica evanghelică „Sf. Martin” din Brașov. Arheologie, arhitectură, restaurare. Catalog de expoziție*, Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, 2012, p. 18, 22, 30.

celor trei cazuri analizate, Ghelînța, Mugeni și Chileni, au trăsături de ambianță nord-italiană. Arealul în care ar fi trebuit căutată o eventuală sursă iconografică include, așadar, Italia. Astfel, autorul ar fi putut descoperi, de pildă, că în sala capitulară a mănăstirii Sf. Maria *inter angelos* din Spoleto a existat, până în perioada interbelică, o Judecată de Apoi care includea, în zona cetelor dreptilor, o amplă reprezentare a Fecioarei Intercesoare, frescă databilă către sfârșitul secolului al XIII-lea și atribuită unui anonim umbrian, maestrul din Spoleto, supranumit și *maestro delle Palazze*⁷.

Dacă originea temei Fecioarei Protectoare în Judecata de Apoi rezidă într-o influență bizantină (autorul respinge această ipoteză în ce privește cazul transilvănean, la p. 81–82 și 85–86), sau, dimpotrivă, în emergența doctrinei Purgatoriului, acest lucru rămâne de demonstrat, însă sursa acestei construcții iconografice pentru pictura din Transilvania credem că ar putea fi căutată cu mai mult succes pe traseul influențelor italiene.

Cristina Cojocaru prezintă, în introducerea lucrării *Iconografia pronaosului în bisericile de secol al XVIII-lea din zona București-Ilfov*, o teză pe care o considerăm excesivă, aceea că Maicii Domnului i se dedică iconografia pronaosului încă din veacul al XIV-lea (p. 161). Această dedicație este una târzie, cu toate că tematica Întrupării devine din secolul al XIV-lea o componentă stabilă a programului de narthex. Chestiunea punerii pronaosului prevalent sub semnul lui Hristos în perioada medievală a fost analizată de Ioana Iancovescu într-un articol pe care C. Cojocaru nu l-a utilizat în studiul său⁸. Și în secolul al XVII-lea, pronaosul încă îl are în calote pe Hristos (Arnota, Plătărești, Băjești, Topolnița, Lespezi). Articolul Cristinei Cojocaru are meritul de a prezenta o multitudine de teme din pictura puțin cercetată a secolului al XVIII-lea din 20 de biserici din arealul bucureștean, propunând identificări și interpretări pentru mai multe scene dificile. Unele teme sunt, însă, în mod eronat considerate a fi introduse târziu în pictura din Țara Românească: Izvorul Vieții, Sf. Sisoe și Pilda inorogului apar la Tismana (1564) și sunt recurente în cursul secolului al XVII-lea; de altfel, autoarea indică greșit exemplul de la Băjești (1669) ca aparținând epocii postbrâncovenești (p. 178).

Grațiela Grigoriu oferă un substanțial studiu prosopografic al neamului lui Ioan Urșanu, vătaful plaiului Hurezilor, desfășurat în tabloul votiv al bisericii din Urșani, ctitoria acestuia. Este analizat în detaliu și programul iconografic al picturilor bisericii, datate în 1805 și considerate de autoare ca „reprezentative pentru arta postbrâncovenească, fiind o reflectare a mentalității societății românești aflate în pragul modernității” (p. 193).

Ada Hajdu semnează o solidă documentare a dezvoltării urbanistice și arhitectonice a stațiunii Băile Herculane în secolul al XIX-lea, parte din teza sa de doctorat coordonată de prof. Corina Popa. Tot din aria artei românești din secolul al XIX-lea face parte și subiectul lucrării Ioanei Beldiman, care prezintă contextul probei capului de expresie susținute de Nicolae Grigorescu la École des Beaux-Arts în 21 martie 1863. Autoarea identifică această piesă, existentă la Muzeul Național de Artă din București sub numele de „Italianca”, și reconstituie istoria sa în colecțiile românești.

În încheiere, două studii semnate de Carmen Popescu și Christoph Machat survolează ideologii legate de cercetarea patrimoniului folcloric, respectiv de arhitectură din România.

Volumul este completat de evocări colegiale și de note biobibliografice.

Culegerea conține mai multe contribuții valoroase, alternate de unele lucrări carente în rigurozitate și soliditate a tezilor. Ea cuprinde studii notabile de artă românească veche și modernă (secolul XIX), dar și o traducere de text foarte utilă istoricilor bizantinologi din România, semnată de regretatul profesor N.-Ș. Tanașoca. Include, de asemenea, un studiu privind relația dintre dezvoltarea științifică și teoria artistică din Italia secolului al XVII-lea (Ioana Măgureanu), care apare, însă, ca rupt de contextul general al volumului. Cei interesați vor repera destul de dificil aceste articole, aparținând unor arii atât de diferite.

Elisabeta Negrău

⁷ Fresca a fost decapată în 1921 și vândută de proprietari colecționarului Raymond Pitcairn din Bryn Athyn, Pennsylvania; Filippo Todini, *La pittura umbra dal Duecento al primo Cinquecento*, 2 vol., Milano, 1989, vol. I, p. 164. Imagini de arhivă ale Judecării de Apoi înainte și după decapare se pot consulta în fototeca Fundației Federico Zeri a Universității din Bologna, la <https://tinyurl.com/jofutp9> (1 mart. 2017)

⁸ I. Iancovescu, *Decorul turlei pronaosului*, în *Ars Transsilvaniae*, VIII–IX (1998–1999), p. 165–174. Discuția a fost reluată, cu aplicare pe cazul Tismanei, la *eadem*, *Restitutio imaginis. Les inscriptions des prophètes à Tismana*, în *RRHA-BA*, t. LI (2014), p. 117–128, în special p. 124.

Pădurea spânzuraților, oglindă a Marelui Război: 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect, coord.: Adrian-Silvan Ionescu, Marian Țuțui, Ed. Oscar Print, București, 2017, 278 p., cu o prefață de Adrian-Silvan Ionescu

În 2015 – la un veac de la Primul Război Mondial și la jumătate de veac de când *Pădurea spânzuraților*, adaptarea cinematografică a regizorului Liviu Ciulei (secundat de scriitorul-scenarist Titus Popovici) după romanul omonim al lui Liviu Rebreanu, a intrat triumfal, primind premiul pentru regie, în palmaresul Festivalului de Film de la Cannes –, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române a organizat, în colaborare cu Uniunea Cineaștilor din România (UCIN) și Arhiva Națională de Filme (ANF), o sesiune de comunicări științifice ce dă și titlul volumului colectiv supus analizei noastre. Cartea de față, apărută cu sprijinul celor trei instituții menționate anterior, adună între copertile sale versiunile extinse ale celor mai multe dintre expunerile rostite, în octombrie 2015, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române. Cei 16 autori, printre care am fost onorați să ne numărăm, sunt – după cum remarcă, în *Precuvântarea* sa, coordonatorul Adrian-Silvan Ionescu, totodată director al Institutului de Istoria Artei – „cercetători cu diverse specialități precum istorie, istoria cinematografului, a artei și a literaturii” (p. 23).

Viața cotidiană în București în anii neutralității, contribuția Danielei Bușă (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române), reprezintă un debut fast, pus sub semnul documentării minuțioase și sintetizării iscusite, pentru un volum ce își propune să studieze nu doar o veritabilă capodoperă a artei cinematografice autohtone, ci și epoca reprezentată (anii 1910) sau cea a reprezentării (anii 1960). Variatele surse invocate de autoare îi servesc la reliefaarea caracteristicilor perioadei de neutralitate, de peste doi ani (iunie 1914 – august 1916), din istoria României moderne. Pentru locuitorii Capitalei, intervalul amintit a accentuat privațiunile, iar intrarea în conflagrația mondială „avea să schimbe și mentalitățile, contribuind la prăbușirea unei lumi și la nașterea alteia în care mulți dintre exponenții vechii generații nu-și mai găseau locul” (p. 33). Horia Vladimir Șerbănescu (Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”) examinează amănunțit *Românii din armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial*, pornind de la alcătuirea și specificul forțelor armate ale monarhiei habsburgice și ajungând la pierderile românilor din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Bucovina ce au luptat pentru imperiul bicefal. După cum notează autorul – care-l citează, printre alții, pe statisticianul și demograful austriac Wilhelm Winkler –, ținând cont de raportul morților pe front la mia de locuitori, românii s-au aflat pe locul al patrulea, printre naționalitățile componente ale oștirii austro-ungare implicate în conflict, după germani, sloveni și maghiari, dar înaintea slovacilor sau cehilor. Textul este completat cu o anexă prezentând *Unitățile armatei austro-ungare cu componență românească, în anul 1914*.

Un alt istoric, Claudiu-Lucian Topor (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), semnează *Cuvinte încrucișate. Propaganda germană în România (1914–1916)*, prin care dovedește că un studiu științific poate fi și o lectură captivantă. Exemplele și referințele sale vin atât din literatură („dirigintele” Kantorek, personaj în cel mai popular roman al lui Erich Maria Remarque, *Nimic nou pe frontul de Vest*, transpus pe marele ecran, în regia lui Lewis Milestone, în 1930, adică în anul imediat următor primei ediții a cărții), cât și din specialiști în domeniul propagandei (de la profesorul britanic, de origine americană, David Welch la românul Călin Hentea). Mecanisme, subiectele și efectele propagandei germane în România anilor neutralității sunt expuse erudit și elocvent de către cercetătorul specializat în relațiile dintre cele două popoare la începutul secolului trecut. Raluca Tomi (Institutul de Istorie al Academiei Române) contribuie la volumul colectiv cu textul intitulat detaliat *Experiența frontului românesc oglindită în relatările de călătorie și creațiile artistice ale unor militari francezi*. Scriitorii asupra cărora se concentrează autoarea sunt aviatorii memorialiști Paul Bléry (*En mission en Roumanie, anecdotes de guerre et croquis de mœurs roumano-russes*) și René Chambe (*Route sans horizon. Les eaux sanglantes du beau Danube bleu* și romanul autobiografic *Sous le casque de cuir – Spre amintire*, ecranizat de către Albert de Courville), ambii membri ai Misiunii Militare Franceze conduse de generalul Henri Mathias Berthelot, precum și soldatul Septime Gorceix, care a editat împreună cu Nicolae Iorga o *Istorie a literaturii române de la origini până în secolul XX* (de fapt, o antologie în franceză) și a întreținut o corespondență vie cu savantul român menționat (cinci epistole ale francezului, datând din 1937, sunt citate în anexe). Reprezentant al aceluiași Institut de Istorie al Academiei Române, Bogdan Popa semnează *Trădare și onoare. Realitate și ficțiune pe frontul românesc în Primul Război Mondial*, în care relaționează biografia generalului de cavalerie Alexandru Socec și cea a

sublocotenentului Emil Rebreanu, fratele scriitorului Liviu Rebreanu și, totodată, prototipul lui Apostol Bologa, personajul principal al romanului *Pădurea spânzuraților*. Asocierea este motivată prin faptul că „Alexandru Socec însuși a fost protagonistul celui mai răsunător proces pentru un caz de dezertare, judecat chiar în cursul anului 1917” (p. 93). Este același an în care Emil Rebreanu a fost judecat, condamnat la moarte și executat prin spânzurătoare, pentru dezertare și spionaj. Generalul, în schimb, deși găsit vinovat de Tribunalul Militar pentru că și-ar fi abandonat postul de comandă în timpul luptelor purtate pentru apărarea Bucureștiului, a reușit să se reabiliteze ulterior; mai mult, în 1918, el a fost decorat, prin înalt decret regal, cu „Crucea Comemorativă a războiului 1916–1917”.

Manuela Cernat (Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” și Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”) este primul autor inclus în volum care abordează istoria cinematografului românesc, în studiul *Primul Război Mondial în filmul românesc*. Criticul și istoricul de cinema, impus cu volumul de referință *Filmul și armele*⁹, panoramează producțiile cinematografice autohtone despre Marele Război, dintre care multe pierdute, începând cu cele realizate de Serviciul Foto-Cinematografic al Armatei Române (înființat în noiembrie 1916 și devenit operațional în luna ianuarie a anului următor). Autoarea insistă asupra filmelor realizate până la cea de-a doua conflagrație mondială, observând: „Din 1945 încoace, sub incidența imperativelor politice – exercitate brutal în regimul comunist, mai mult sau mai puțin ocult astăzi – mentalului colectiv al națiunii i-au fost induse informații violent demolatoare” (p. 108). Totuși, unele dintre filmele perioadei comuniste (nu doar *Pădurea spânzuraților*, ci și *Viața nu iartă* de Iulian Mișu și Manole Marcus, *Prin cenușa imperiului* de Andrei Blaier sau *Întunecare* de Alexandru Tatos) ar fi meritat, suntem convinși, mai multă atenție. Cunoaștem, însă, tentația specifică istoricului de cinema de a privilegia perioada veche a istoriei filmului românesc, în detrimentul celei mai recente. Accentele confesive și pamfletare potențează latura subiectivă a textului, care tinde adesea să se elibereze din încorsetarea unui studiu științific.

Cum îi stă bine unui volum colectiv, cartea de față prezintă și o componentă de *entertainment*, de care este responsabil coordonatorul Adrian-Silvan Ionescu. Acesta contribuie cu lucrarea *Divertisment la vreme de război: spectacole cinematografice în Bucureștii ocupați (1916–1918)*, rod al unei cercetări laborioase a presei epocii. Studiul oferă informații prețioase nu doar despre repertoriul cinematografelor bucureștene din acei ani, ci și despre maniera în care erau prezentate și receptate filmele presonore. Anexele, excelent alese, propun o poezie corosivă din trei catrene, „La cinematograful”, apărută în publicația satirică *Mojicul*, un interviu din periodicul *Scena* cu o „grațioasă și simpatcă stea cinematografică” (după cum o etichetează reporterul pe actrița berlineză Wanda Treumann), precum și două articole nesemnate, apărute tot în *Scena*, unul despre „Comedia în arta cinematografică” și celălalt despre „Filmele Românești de război”; în acest din urmă material, după cum notează Adrian-Silvan Ionescu, „era salutată contribuția unuia dintre talentații operatori militari, Constantin Ivanovici, activ pe frontul românesc în cadrul Serviciului Foto-cinematografic al Armatei și autor al mai multor pelicule difuzate pe ecranele ieșene” (p. 127).

Celelalte nouă texte ale volumului au în prim-plan filmul *Pădurea spânzuraților*, al treilea – și, din nefericire, ultimul – lungmetraj de cinema al regizorului Liviu Ciulei. Colonelul în rezervă Viorel Domenico – autor, printre altele, al cărților meritorii *Scutul de celuloid*¹⁰ și *Istoria secretă a filmului românesc*¹¹ – este prezent aici cu „Anul 1926. Scenariul *Pădurea spânzuraților* – o investiție pentru viitor”, în care urmărește geneza și evoluția proiectului de ecranizare a romanului lui Liviu Rebreanu. Scenariul regizoral al lui Liviu Ciulei (sprijinit, suntem datori să subliniem din nou, de cel literar al lui Titus Popovici) este comparat de către Viorel Domenico cu cel al ofițerului Alex. Dumitrescu, care, în lucrarea sa de pionierat din 1926, *Arta și tehnica cinematografică*, publică – în completarea articolului său „Scenariul în cinematografie”, apărut anterior în revista *Cinema* – un fragment din scenariul propriu după romanul rebrenian. Criticul Elena Dulgheru semnează eseul retoric-simbolic-impresionist *Pădurea spânzuraților: profetismul sau secretul fascinației filmului*, care se încheie, concludiv, astfel: „Importanța tot mai mare pe care o capătă *Pădurea spânzuraților* în istoria filmului românesc rezidă, așadar, nu doar în calitatea artistică intrinsecă a filmului, ci și în angajamentele sale morale și patriotice – pe cât de discrete, pe atât de eficiente –, consacrate, la rândul lor, de sacrificiul autorului” (p. 161).

⁹ Semnat Manuela Gheorghiu-Cernat și subintitulat „Tema păcii și a războiului în filmul european”: ediția I, Ed. Meridiane, București, 1976; ediția a II-a revizuită, Ed. Meridiane, București, 1983.

¹⁰ Ed. Militară, București, 1991.

¹¹ Ed. Militară, București, 1996.

Criticul și scriitorul Angelo Mitchievici (Universitatea „Ovidius” din Constanța) aduce o contribuție importantă la perspectivele și interpretările strânse în cartea de față cu *Mitteleuropa – o perspectivă cinematografică: de la Liviu Rebreanu la Titus Popovici și Liviu Ciulei*. Segmentat în trei părți („Burghezul și ofițerul: ethosul imperial”, „Scenariul: eliziuni și adaosuri” și „Filmul: orizonturi crepusculare”), textul se impune prin profunzimea analizei psihologice și sociale, îmbinată cu o bună cunoaștere a cadrului istoric și politic, observații pertinente și teoretizări inedite. La finalul lecturii, putem conchide, alături de Angelo Mitchievici, că „asupra filmului nu trenează umbra contextului totalitar, [este] un film care respiră normal cu plămânii unui roman excepțional, care revizitează o pagină de istorie românească asumând o mare parte dintre subiectivitățile, relativizările și spiritul nuanței pe care le vehiculează romancierul” (p. 189). Volumul câștigă mult din punct de vedere teoretic și grație contribuției lui Dominique Nasta (Université Libre de Bruxelles), autoarea unei cărți fundamentale, în engleză, despre istoria filmului românesc¹². În *Pădurea spânzuraților și maturizarea modernistă a filmului românesc*, profesoara originară din România utilizează deschideri filmologice fertile (de la Gilles Deleuze și András Bálint Kovács la Michel Chion și Daniel Frampton) pentru a revitaliza analiza filmului lui Liviu Ciulei, pe care îl încadrează convingător în cinematograful modernist european.

Criticul Dinu-Ioan Nicula îndreaptă reflectorul către interpreți în Filmul *Pădurea spânzuraților – placa turnantă a unor destine actoricești*. Aflăm, de pildă, că producția a început avându-l în rolul lui Apostol Bologa pe Șerban Cantacuzino (cel care avea să fie înlocuit, după trei săptămâni de filmări, cu Victor Rebengiuc), dar înaintea acestuia mai existase și surprinzătoarea variantă Iurie Darie. În „Filmul arhetipal – *Pădurea spânzuraților* la intersecția expresionismului și neoromantismului”, Ana-Maria Plămădeală (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei) afirmă că în paginile cărții inspiratoare și, chiar mai puternic, pe ecran „se edifică o temă semnificativă mai ales pentru spațiul est-european – dizlocarea eroului romantic de factură intelectuală în haosul apocaliptic al istoriei secolului 20” (p. 203). Post-scriptum-ul autobiografic amplifică emoția ce străbate întregul text al cercetătoarei de peste Prut.

Ultimii doi autori din volum sunt doi reputați critici și istorici de cinema. Bujor T. Rîpeanu, cercetător cu o activitate lexicografică impresionantă, desfășurată de-a lungul a cinci decenii¹³, semnează textul *Pădurea spânzuraților, varianta «misterioasă», antecedentele și postfața unei «întâmplări ciudate»*. Varianta „misterioasă” la care face referire istoricul este o versiune mutilată a filmului, obținută în jurul anului 1971, în vederea distribuției pe piața internațională, prin ciuntirea negativului lung al filmului (fără aprobarea lui Liviu Ciulei, conform declarației acestuia). Iar „întâmplarea ciudată” este faptul că în 2007, atunci când *Pădurea spânzuraților* – despre care se anunțase că urma să fie restaurat, alături de alte capodopere ale cinematografului mondial, de recent înființata World Cinema Foundation, a lui Martin Scorsese – a revenit, după 42 de ani, la Festivalul de la Cannes, în cadrul programului „Cannes Classics”, pe Croazetă a fost proiectată (din nou, fără acordul regizorului) versiunea scurtă a filmului. Cea din urmă contribuție la volumul colectiv este cea a coordonatorului Marian Țuțui, cercetător la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române și profesor la Universitatea Hyperion. Autorul unei alte lucrări de referință, *Orient Express. Filmul românesc și filmul balcanic*¹⁴, Marian Țuțui este prezent în cartea recenzată aici cu studiul comparativ *Două oglinzi ale Primului Război Mondial: «Pădurea spânzuraților» și «Hoțul de piersici»*. Al doilea titlu menționat este al probabil celui mai cunoscut film bulgăresc din toate timpurile (*Kradežt na praskovi* în original), ecranizarea regizorului Vălo Radev după nuvela omonimă a lui Emilian Stanev, apărută în 1948. Selecționat în competiția Festivalului de la Veneția în 1964, *Hoțul de piersici* are și el în centru o poveste de dragoste plasată într-un mediu internațional (la Vălo Radev este vorba de un lagăr de prizonieri), pe fundalul Primului Război Mondial (cum este cea dintre Apostol și Ilona, de la Liviu Rebreanu, Titus Popovici și Liviu Ciulei). Marian Țuțui observă: „Este interesant că există multe asemănări însă nu putem suspecta cumva că Liviu Ciulei s-a inspirat din filmul lui Vălo Radev deși acesta a fost realizat cu un an înainte. Ciulei avea deja filmul în lucru atunci când *Hoțul de piersici* a apărut pe ecrane. Putem conchide că ecranizările au constituit o etapă necesară ambelor cinematografii, deopotrivă în evoluția acestora, cât și în depășirea obstacolelor ideologice în timpul comunismului” (p. 217).

¹² *Contemporary Romanian Cinema: The History of an Unexpected Miracle*, Wallflower Press – Columbia University Press, New York, 2013.

¹³ Cel mai recent produs al acestei activități este al treilea volum din seria *Filmat în România*, „Repertoriul filmelor de ficțiune 2010–2014”, realizat în colaborare cu Dinu-Ioan Nicula (Ed. Meronia, București, 2017).

¹⁴ Apărut în 2008 la Ed. Noi Media Print, volumul a fost tradus în engleză de autor și publicat la aceeași editură în 2011.

Volumul mai include fișa tehnică a filmului lui Liviu Ciulei, precum și prezentări ale celor doi coordonatori, fotografiați în uniforme militare, și ale tuturor celorlalți 14 autori prezenți cu texte. O apariție editorială de excepție, în condiții grafice ireproșabile, cartea este bogat ilustrată cu imagini din colecția ANF (în primul rând fotograme din film și fotografii de la filmare), dar și din diverse colecții particulare. Astfel, un volum însemnat, dedicat unui roman și unui film în egală măsură remarcabile, dar și unui moment fundamental al istoriei naționale și internaționale și reprezentărilor artistice ale acestuia, devine un obiect bibliofil demn să stea pe primul raft al oricărei biblioteci.

Mihai Fulger

Un ardelean în Marele Război/Ein Siebenbürger im Großen Krieg/A Transylvanian in the Great War: Albert Porkoláb (1880–1920), Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida, Loránd L. Mádly, Dan Prahase (Editori/Hrsg./Edited by), Cluj-Napoca, Editura Argonaut & Mega, 2016, 246 p.

Subiectul volumului pe care îl comentăm aici este Primul Război Mondial văzut prin colecția de fotografii și cărți poștale ale unui ofițer de carieră din Transilvania, aflat mai întâi în serviciul armatei austro-ungare, apoi a celei române. Conflagrația a inspirat încă de la sfârșitul ei numeroase analize, interpretări, explicații. Cercetători diferiți ca stil, formație și anvergură au încercat să-l reconstituie, căutând să-i deslușească cauzele, să-i explice importanța, să-i evoce victimele. Din acest punct de vedere, demersul editorilor Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida, Loránd L. Mádly, Dan Prahase este inedit. Pentru că avem aici, pentru prima oară restituite, nu numai epistolele unui ofițer ardelean participant la Primul Război Mondial cu familia și prietenii, ci și fotografiile de pe front ale acestuia, fotografii ce surprind oameni, locuri, activități și momente specifice războiului. O asemenea ediție, excelentă în toate, apare rar și devine pe dată o sursă documentară de neevitat pentru elaborările legate de „Marele Război”.

Autorul documentelor și personajul central al volumului, Albert Porkoláb era, ne spun editorii în „considerațiile introductive” ale volumului, la sfârșitul războiului, în noiembrie 1918, un tânăr de treizeci și opt de ani. Se născuse „într-un ceas bun”, deoarece din cei patru copii ai lui Carol și Luiza Porkoláb, romano-catolici din Năsăud, a fost singurul supraviețuitor. Studiile primare și gimnaziale le-a urmat la școala românească din Năsăud, chiar în localitatea unde la 19 mai 1880 a tras în piept prima gură de aer, apoi, hotărât să devină ofițer, pleacă la Budapesta și se înscrie la Școala de cadeți de infanterie. La capătul celor patru ani de studiu și instrucție, în 1899, este numit „adjunct de ofițer de cadeți în Regimentul de infanterie K.u.K. nr. 63 din Bistrița”. Caracterul ordonat și abilitățile militare aveau să fie remarcate de superiori. Avansările în grad vin treptat: în 1900 era locotenent, în 1906 locotenent major, în 1916 căpitan, în 1918 maior.

Tot din „Considerații introductive” aflăm că Albert Porkoláb a participat cu divizia 35, din care făcea parte regimentul său, la luptele din Galiția și Polonia rusească, ajungând până la Brest-Litovsk și Galiția Orientală. La un moment dat, autoritățile austro-ungare decid strămutarea diviziei de pe frontul din răsărit pe frontul italian. Retragerea a fost motivată, între altele, de pierderea încrederii în loialitatea soldaților români din regimentele austro-ungare. Sfârșitul războiului avea să-l găsească pe frontul de vest. Acasă, la Bistrița, s-a întors la 6 decembrie 1918.

După dispariția Imperiului austro-ungar, cariera ofițerului Albert Porkoláb continuă în armata română. La 21 mai 1919 este integrat în armata României cu gradul pe care îl avea, cel de maior. Cu „transferul de loialitate” nu au fost probleme. Se poate să fi contat contextul multicultural în care s-a format, etnia părinților (germană) și – de ce nu? – faptul că vorbea fluent limba română (maghiară știa „atât cât era necesar pentru necesitățile serviciului”). La 17 iulie 1919 a fost avansat locotenent-colonel. Acesta a fost ultimul grad dobândit. Condițiile războiului i-au afectat starea de sănătate iremediabil. Moare la 18 februarie 1920 la Cluj. Nu a fost căsătorit, deși un episod luminos al vieții lui a fost relația cu Helena Scridon (fiica soților Gavril și Leontina Scridon din Năsăud).

Fotografiile din paginile acestui volum, selectate și aranjate tematic de editori, evocă, desigur fragmentar, șase ani din viața lui Albert Porkoláb, din care patru petrecuți în integralitatea lor pe fronturile Primului Război Mondial. Deși nu vădesc însușiri artistice, pozele spun o poveste. Cititorul, oricine ar fi el, nu va întârzia să observe dramatismul lor. În condiții și împrejurări tragice, când nu știi dacă mai apuci ziua de mâine, oamenii prețuiesc ziua de azi. Problemele, dificultățile, lipsurile, durerile sunt ignorate. Tot ce contează e supraviețuirea și întoarcerea acasă. Cu gândul la cei rămași acasă a făcut Albert Porkoláb fotografiile și a scris cărțile poștale adunate acum într-un volum. Devenite publice, acestea vor rămâne, peste

vreme, documente la care se va apela pentru a afla, a înțelege și a reconstitui scene de viață petrecute pe front. Pentru că, în esență, o fotografie transmite un mesaj, este o interpretare personală (prin subiect, poziționare, plasare, alegerea fundalului) a unui eveniment sau a unei scene.

La sfârșit, se cuvine relevat profesionalismul cu care s-a înfăptuit aparatul critic. *Considerațiile introductive* sunt ample și consistente. Notele și informațiile pe care editorii le dau despre ofițerul Albert Porkoláb au fost culese din documente de arhivă și acte oficiale. Și adjuvantele (opțiunea pentru transcrierea documentelor în limba originală – germană –, urmată de traducerea în limba română, modul așezării în pagină) contribuie la întregirea ținutei volumului.

Lidia Trăușan-Matu

DIANA MANDACHE, *Castelul Bran: romantism și regalitate*, București, Curtea Veche Publishing, 2017, p. 9–216

Cartea închinată Branului continuă seria de lucrări dedicate reședințelor regale, Diana Mandache fiind cea care a publicat în anul 2014 *Balcicul Reginei Maria*, iar în 2015 *Cotroceniul regal*. Lucrarea de față debutează cu ilustrarea monogramei reginei Maria, o dedicație și un citat al suveranei, la care se adaugă două fotografii de epocă, una cu regina Maria și fiica sa cea mică, principesa Ileana și cealaltă în care este imortalizată doar regina.

Castelul Bran: romantism și regalitate este structurat în cinci capitole și unsprezece subcapitole în care este expusă povestea castelului medieval „cocoțat” pe o stâncă din Transilvania, o „mică cetate uitată” după cum l-a numit regina Maria care l-a primit din partea Consiliului orășenesc Brașov, la finele anului 1920, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse în timpul Primului Război Mondial.

Primul capitol ne introduce în istoria tumultuoasă a cetății care a fost clădită pentru prima oară, din lemn, în anul 1212 când a purtat numele *Dietrichstein*, denumire ce provine de la cavalerul teuton Dietrich. Începând cu anul 1225 cetatea a intrat sub stăpânire maghiară, iar spre sfârșitul secolului al XIII-lea a fost refăcută de sași, de data aceasta din piatră. Ea a purtat de-a lungul timpului diverse nume, dar cel care a consacrat-o a fost Bran.

Diana Mandache prezintă diverse opinii ale călătorilor străini care au vizitat Branul pe parcursul secolelor al XVIII-lea, al XIX-lea și chiar al XX-lea. Pornind de la acestea, Bram Stoker a scris romanul „Dracula” care l-a avut ca sursă de inspirație pe domnitorul Vlad Țepeș. Astfel a luat naștere un mit care continuă să dezamăgească turiștii străini veniți special pentru a lua contact cu epoca legendarului domnitor și cu Dracula, personajul veșnic însetat de sânge. În loc să fie întâmpinați de un spațiu înfricoșător, turiștii au parte de o casă primitoare, decorată cu grijă și mult bun gust de către regina Maria și arhitectul de origine cehă, Karel Liman.

Firea romantică a Mariei a dat naștere unui spațiu inedit, ea obișnuind să numească acest castel Brama Preaiubită. El a fost amenajat, electrificat și modernizat în decurs de mai bine de zece ani și a devenit o atracție turistică, atât pentru prietenii reginei cât și pentru cei dornici să pătrundă în atmosfera de basm creată de suverană, întrucât în zilele de sărbătoare sau duminica acest castel putea fi vizitat și de oamenii simpli.

Cu ocazia începerii procesului de amenajare a noii reședințe regale, regina Maria a reușit să realizeze o serie de grădini multicolore cu ajutorul arhitectei peisagiste Alice Martineau, astfel prinzând viața dorința arzătoare a Mariei de a avea grădini spectaculoase. În aceste grădini s-au plantat o multitudine de iriși, trandafiri, dalii, lupini, nemțisori-de-câmp, ochiul-boului, panseluțe, lavandă, flox, crini și multe altele. Pe lângă flori s-a amenajat și un lac pentru care au fost aduse lebede de la Balcic și Sinoe.

În epocă, castelul a fost imortalizat în repetate rânduri, o serie de fotografii fiind prezentate de autoare pe filele lucioase ale cărții, ca o mărturie a vremurilor demult apuse, păstrate cu grijă la Arhivele Naționale ale României, Arhivele Kent State University din Ohio, Biblioteca Națională a României, Muzeul Național de Istorie a României, cât și în colecția autoarei.

După moartea reginei Maria, acest „Paradis al liniștii” a fost moștenit de principesa Ileana, care a fost adăpostită de bătrânele ziduri, împreună cu familia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial când a ținut un jurnal în care prezintă evenimente din viața de zi cu zi. Diana Mandache a extras câteva fragmente din acest jurnal inedit.

La începutul anului 1948 principesa Ileana a fost obligată să părăsească România împreună cu familia sa și astfel a fost nevoită să se despartă de Branul iubit și să-și ia încă o dată adio de la frățiorul ei, Mircea,

ale cărui oseminte au fost depuse în capela castelului după ce se odihniseră o vreme la Cotroceni, cât și de la inima mamei sale depusă în firida unei stânci. Pe lângă puținele obiecte pe care a reușit să le ia din castel, Ileana a umplut „un săculeț” cu pământ românesc, de la Bran, care i-a alinat dorul de patrie și care a fost așezat alături de ea în mormânt. Ileana a fost singura prințesă a României care s-a călugărit, spre sfârșitul vieții și a clădit o mănăstire ortodoxă în Statele Unite ale Americii. Ea a fost singurul copil al cuplului Ferdinand – Maria care a revenit în țară după prăbușirea regimului comunist. Astfel că în ziua de 3 septembrie 1990, după un exil îndelungat, Maica Alexandra (numele de monahie al principesei) a întreprins o scurtă vizită în patria natală pe care a iubit-o atât de mult. Copiii ei au intrat în posesia acestui castel, devenit muzeu, de abia în anul 2009.

Este o carte în care punctul de vedere al autoarei nu prea își face simțită prezența, la baza ei stând mărturiile călătorilor străini sau citatele desprinse din scrierile reginei Maria, cât și documentele de arhivă, precum: scrisori, chitanțe ale diferiților furnizori și informații prețioase desprinse din inventarul realizat în anul 1930.

Mi-ar fi plăcut ca autoarea să descrie pe scurt atât exteriorul, cât și interiorul castelului. E drept că fosta reședință regală nu mai păstrează foarte multe obiecte de epocă, decorația este austeră, dar reflectă gusturile specifice maturității reginei Maria care începuse să se îndrăgostească de casele rustice ale românilor, văruiți în alb și în interiorul cărora se afla o vatră care putea fi asemuită cu inima acelei locuințe. Totuși, dacă cercetăm cu atenție acest castel descoperim firea romantică a reginei care și-a amenajat un Salon Galben după modelul camerelor de aur realizate la Cotroceni și la Pelișor, în perioada antebelică atunci când era principesă moștenitoare. Nu lipsesc nici ușile sculptate și pictate cu elemente florale.

Ar fi fost interesantă o comparație între aspectul interior al castelului în perioada în care a fost deținut de regină și mai târziu de principesa Ileana și actuala înfățișare care deservește un nou statut și anume cel de muzeu. Totodată mi-ar fi plăcut să regăsesc pe lângă multitudinea de fotografii de epocă și o serie de fotografii recente care ar fi sporit farmecul cărții și ar fi stârnit interesul cititorului întrucât în lumea contemporană culoarea este totul.

Cu toate acestea, cartea Diane Mandache merită a fi citită, este o lucrare pe care n-o poți ignora, ea fiind bine documentată și succintă, iar prezența reginei Maria de pe copertă cu siguranță va atrage atenția cititorului dornic de cunoaștere și de o incursiune în trecut.

Ana Rusan – Görbe

NARCIS DORIN ION, *Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu academicianul Răzvan Theodorescu*, București, Editura Rao, 2017, 303 p.

La prima lectură titlul de mai sus ne conduce pe un anumit drum al interpretării, precum etichetele afișate lângă lucrări într-un muzeu de artă. Dar așa cum etichetele pot fi adesea limitative, absolutizarea titlului ne poate crea o impresie falsă, deoarece academicianul Răzvan Theodorescu vorbește în egală măsură și despre *cultura de azi și românii de ieri*. Interșanjabilitatea termenilor este însă subtilă și, chiar dacă provocatoare, ea nu iese în evidență decât în timpul lecturii atente.

O lectură reușită deoarece farmecul relatării te prinde și nu te lasă să abandonezi. „Le style est l’homme même”, spusesse contele de Buffon la Academia franceză și această zicere este valabilă și atunci când un om se devoalează în scris, nu doar în viața de zi cu zi.

Volumul nu se lasă cu ușurință introdus într-o taxonomie clasică, pentru că poate fi considerat în același timp o lucrare de natură memorialistică, o pagină de analiză a unor fenomene culturale și istorice specifice spațiului românesc, o analiză politică a ceea ce s-a petrecut în România după 1989.

Informațiile genealogice legate de propria familie sunt lămuritoare în privința unor înscrutări mai puțin întâlnite la noi, atât pe filieră valaho-moldovenească, cât și din punct de vedere social, între familii de răzeși și boieri. Vorbitorul, care se definește el însuși drept o „liftă moldo-valahă”, apreciază acest melanj care a avut darul să topească în noile generații din a doua jumătate a secolului al XIX-lea multiple influențe, tradiții și caracteristici. Un amestec care prefătează, cu aproape o jumătate de veac, transformarea societății românești printr-un proces delicat, nuanțat și de durată, de omogenizare socială. În istoriografia românească din ultimele cinci decenii cercetările de micro-istorie sunt neglijate cu totul iar paginile de față pot reprezenta, în cazul vreunui benedictin al domeniului, un punct interesant de plecare.

Formarea intelectuală a tânărului pasionat de istoria veche și medievală a stat sub influența unor profesori precum Emil Condurachi și Emil Lăzărescu în special, dar și a lui Ion Nestor și Ion Frunzetti.

Paginile dedicate în volum acestora sunt calde, emoționante, evocatoare ale unor legături nu doar intelectuale, ci și sufletești. Afinitățile elective dintre maeștrii și discipol sunt evocate cu mult drag dar și cu spirit critic, mai ales atunci când ni se vorbește despre deosebirile dintre ei. Revenirile la numele acestor profesori pe toată întinderea volumului ne arată îndubitabil legătura deosebită dintre tânărul pe atunci student și proaspăt cercetător la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române și magistrul său.

Nu putea fi evitat momentul exmatriculării din 1959, excludere care a durat până în 1961, din Facultatea de Istorie a Universității din București, din motive politice. Relatarea acelor ani întunecați este făcută cu detașare și adesea cu umor. Angajarea apoi din 1964 la Institutul de Istoria Artei creat de George Oprescu în 1949 și afirmarea până în conducerea acestuia a deschis o nouă etapă, a cărei evocare prilejuiește întâlniri dense cu atmosfera din Institut, colegi, participări la congrese, conferințe și proiecte de cercetare. O lume vie, atentă la modificările de spirit și de atmosferă ale regimului, care se bucura de scurta și relativă liberalizare de după 1964 și era îngrozită de neostalinizarea promovată la sfârșitul anilor șaptezeci și mai ales în anii optzeci.

Nu sunt ocolite nici disputele sau chiar sentimentele de profund dispreț și ură care au separat mari personalități, veritabili savanți, creatori de instituții și școală, cum ar fi exemplul rupturii ireversibile dintre George Oprescu și Virgil Vătășianu. Raportul antinomic pe de o parte, dintre vanitățile unora și, pe de alta, generozitățile altora, reiese cu claritate, chiar dacă doar printre rânduri, în subsidiar. Răzvan Theodorescu nu judecă oamenii, ci analizează contextele, personalitățile și mai ales rolul lor, nu doar față de el, cât mai ales față de o poziție asumată public, social, cultural, chiar și politic. Oamenii și operele lor sunt juxtapuse pentru înțelegerea mai clară a epocii, nu pentru a justifica prin operă scăderile omului sau pentru a ridica opera prin calitatea personalității omului.

Anul 1977 aducea demiterea din funcția de director adjunct al Institutului de Istoria Artei și suspendarea activității didactice în cadrul Institutului „Nicolae Grigorescu” (actuala Universitate Națională de Arte din București). Cauza o reprezenta un memoriu, difuzat apoi și la Radio „Europa Liberă”, împotriva demolării bisericii Enei din București, trimis Comitetului Central al PCR în semn de protest. O perioadă în care „ei (autoritățile, *n.n.*, A.C.) îmi dădeau salariul (2000 de lei pe lună, *n.n.*, A.C.), iar eu mergeam la bibliotecă și îmi creșteam copii, eu eram baby-sitter-ul casei”. Situația, care a durat până în 1987, avea avantajul oferirii timpului necesar studiului și aducea nefericirea marginalizării, izolării științifice și a neputinței de a publica.

Foarte importante sunt și detaliile regăsite în jurul șantierului de lucru care a produs două din contribuțiile științifice esențiale ale cercetătorului Răzvan Theodorescu: elaborarea conceptelor „coridoarelor culturale” și a celui de „mentalitate tranzacțională” a românilor. Acordarea premiilor „Bernier”, „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române și „Herder” al Universității din Viena întregesc un parcurs științific aflat și astăzi în plină desfășurare. Demnitățile academice și publice deținute de-a lungul timpului, de la funcțiile de Președinte al Televiziunii Române, Ministru al Culturii, senator, profesor la Universitatea Națională de Arte, membru și președinte al Secției de Arte, Arhitectură și Audiovizual a Academiei Române, pentru a le aminti pe cele mai importante, sunt evocate și ele, înconjurate de detalii deloc sau mai puțin cunoscute, fiecare cu împlinirile și deziluziile ei.

Personajul principal al cărții nu ezită să discute despre perioada agitată și plină de provocări din primii ani de după decembrie 1989. Dacă replica dată criticilor este pusă în scenă cu detașare și fără dorința de a schimba trecutul, detractorii sunt trecuți sub tăcere. Istoricii perioadei vor găsi în volumul de dialoguri cu academicianul Răzvan Theodorescu o mărtuire a unui personaj care a trăit evenimentele în prima linie a desfășurării lor. De exemplu, apar date inedite referitoare la reconcilierea dintre Ion Iliescu, pe atunci președintele României la al doilea mandat, și regele Mihai, mulți ani prigonit în încercarea sa de a reveni acasă.

Academia Română și secția amintită a acesteia, în fruntea căreia a fost reales în 2016, par să devină în anii recenti o prioritate. Poate de aceea mărturisese la un moment dat, cu un sentiment de mândrie, atunci când vorbea despre secție: „Este secția cea mai activă a Academiei, prin expozițiile cele mai numeroase și comunicările pe care le facem tot timpul. Am o secție foarte bună”. Institutul de Istoria Artei, parte a respectivei secții, a fost și el acolo, prin activitatea tuturor cercetătorilor săi.

De multe ori, pe parcursul paginilor, am avut sentimentul transformării textului într-un veritabil scenariu cinematografic. Exemplele ar fi numeroase. Ne limităm să amintim secvența savuroasă petrecută la Huși, în timpul călătoriei de întoarcere de la Chișinău în mai 1990, prima de acest fel în Republica Moldova.

Fără benzină, mașinile oficiale opresc în mica localitate unde totul era închis într-o zi de duminică, inclusiv benzinăria. Răzvan Theodorescu bate la ușa sediului Poliției în care toți, de la comandant până la ultimul subofițer, priveau la televizor dezbaterile dintre candidații la președenție care îl avea pe viitorul academician moderator. Atunci, „așteaptă, mi-a spus o voce, dar nu s-a întors. Era comandantul Poliției. Am

așteptat până în clipa în care am apărut chiar eu pe ecran. Și în clipa aceea s-a întors comandantul, s-au întors și ceilalți. M-au văzut pe mine, s-au uitat pe ecran și au început să-și facă cruce. Nu le venea să creadă”.

Editorul Narcis Dorin Ion a adăugat unei serii de interviuri cuprinse în volum seria care a debutat cu o carte care îl are ca erou principal pe academicianul Dan Berindei, încă o verigă.

Una în care și noi, cei de astăzi, suntem prezenți, chiar dacă printre rânduri.

Alin Ciupală

PATRICIU MATEESCU, *Memorii*, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 126 p. + il

Un plastician de forță, un inovator al artelor decorative naționale – în special al ceramicii – Patriciu Mateescu, ajuns la frumoasa vârstă a marilor amintiri, a decis să și le aștearnă pe curat spre a le împărtăși publicului larg. Apărută în ultimele luni ale anului 2016, aceste *Memorii* aduc informații deosebit de interesante, pe care mulți artiști formați în primii ani ai realismului socialist evită să le destăinuiească fie din jenă, fie spre a nu se compromite pe ei înșiși sau pe alți colegi, încă în viață, fie spre a nu deschide răni vechi.

Patriciu Mateescu s-a născut în 1927, la Răchitoasa, județul Galați, unde tatăl său era inginer silvic. După moartea pretimpurie a părintelui, a fost crescut de o mătușă, deoarece mama nu se putea descurca material să crească patru băieți. Încă de mic desena cu plăcere. Studiile și le-a făcut la celebrul Liceu „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești. Al Doilea Război Mondial l-a găsit ca licean iar drama conflagrației l-a marcat profund atunci când, după bombardamentul aliaților asupra câmpurilor petrolifere și a orașului prahovean, a ajutat

la adunarea cadavrelor dintre dărâmăturile Ploieștilor. După ani de zile, sub imperiul vechiilor impresii, a executat lucrarea *Răuri de lacrimi*. Altă experiență din aceeași perioadă a fost noaptea petrecută alături de un grup de soldați sovietici: în toamna lui 1944, trebuia să ajungă la liceu – ce se afla dislocat în localitatea Izvoarele din Județul Prahova – spre a-și da o corigență la limba germană și, cum nu existau alte mijloace de transport a făcut „autostopul” cu una dintre căruțele cu soldați ce avansau, în coloană, spre nord. A fost foarte surprins că acei militari, ce băuseră țuică întreaga noapte, nu i-au furat o monedă de argint ce-i căzuse din buzunar în timpul somnului, dar s-a dumirit imediat că bănuțul său nu-i putea atrage pe muscalii ce aveau deja ranița plină cu obiecte de valoare, sclipind aurii, ce le „rechiziționaseră” în timpul campaniei.

Vremurile sunt în schimbare: în 1946, tânărul Patriciu aderează la P.C.R. În acea vreme credea sincer și cu tărie în doctrina comunistă ce-l va dezamăgi mai târziu. Plin de entuziasm, execută un bust monumental al lui Stalin, care a ajuns la Ambasada U.R.S.S. – unde, curând, s-a mucegăit din cauza ghipsului ce nu fusese pe deplin uscat și a ambalării în paie, pentru a evita spargerea la transport.

În toamna anului 1946 și-a început studiile la Institutul de Arte Plastice. Din memoriile sale aflăm că, pe atunci, programa analitică era foarte deosebită de cea actuală, urmând mai degrabă structura academiilor din secolul al XIX-lea: în anul I se făcea numai desen urmând ca, din anul al II-lea să se opteze pentru o specialitate. El s-a decis pentru sculptură și a optat pentru atelierul lui Cornel Medrea ce-l avea asistent pe Ion Lucian Murnu. Maestrul venea „pufăind din pipă și nu spunea mai nimic”. Totuși, a învățat că „pentru a construi un om în picioare trebuie să aliniezi capul claviculei cu rotula piciorului”. Tot el i-a sfătuit că pentru a mări o lucrare e indicat să fie făcută mai întâi o machetă. Aici, autorul mărturisește, cu adorabilă candoare că „Lui Medrea nu-i plăceau machetele mele de compoziție, considerându-mă nebun (...) dar nu m-a oprit niciodată să-i dau înainte cu aiurelile mele.” (p. 21)

Odată cu ajungerea sa în Capitală a debutat, cu entuziasm, și în activitatea de partid: a ajutat la strângerea molozului de la bombardamentele germane din 1944, apoi a plecat, cu echipele de brigadieri, la Salva-Vișeu, unde a fost șeful brigăzii de la Arte Plastice. Dar și-a pierdut poziția de căpetenie atunci când, într-o zi ploioasă nu și-a scos colegii la lucru, deoarece echipa sa nu dispunea de bocanci și de fulgarine care să o protejeze de intemperii. Într-o duminică, a fost organizat un meci de fotbal cu o echipă locală. Autorul nu juca fotbal și nici nu-i plăcea acest joc dar, pentru a scăpa de plictiseală, s-a oferit să facă fotografiile jucătorilor așa că a fost luat cu ei pe platoul unde era amenajat terenul, în preajma unui cimitir. Astfel asistă

la o scenă total suprarrealistă, demnă de obiectivul lui Luis Buñuel: un cortegiu funerar a trecut prin mijlocul terenului, întrerupând jocul. În final, a fotografiat echipa aliniată dar... fără a avea film în aparat. Spre norocul său, nimeni nu i-a solicitat, ulterior, pozele.

În acei ani, în facultate nu se aflau decât patru studenți membri de partid în afară de el: Dorio Lazăr, Linica Zigler, Lelia Zuaf și Sonia Natra – nume azi totalmente uitate. Când s-a aflat în al patrulea an de studii, relația sa cu P.C.R. s-a stricat. Îi dispăcea să fie pus a citi, zilnic, în atelier, articolul de fond din ziarul „Scânteia” și apoi a-l comenta. Din cauza absențelor la cursurile de estetică – ținute de un „celebru” estetician marxist, Ion Moraru – și de limba rusă, rămâne repetent. Pentru ca dizgrația să fie definitivă, într-o ședință de partid a fost acuzat de „formalism și cosmopolitism” și „de lipsă de vigilență revoluționară” pentru că nu informase ce fel de cărți citea o colegă de origine nesănătoasă. Pe lângă aceasta, frecventa concertele de jazz de la Biblioteca Americană. În consecință, a fost exclus din rândul membrilor de partid.

Erau anii cei negri ai dictaturii roșii a proletariatului! Într-o adunare generală, plasticienii au fost îndemnați de Radu Bogdan – criticul de artă cu înaltă conștiință partinică – să abordeze realismul socialist. Au fost date și exemple de opere de artă care nu erau „pe linie”, printre ele autorul având „marea și dureroasa surpriză” de a figura și o lucrare a sa, masca balerinului Trixy Checais. Sub orientarea dictată de Bogdan a fost deschisă o expoziție, prin 1952, în care realismul socialist s-a impus pentru următoarele decenii. Autorul își amintește că l-a văzut, cu acel prilej, pe Theodor Pallady parcurgând, în mare viteză și cu o expresie de nemulțumire, expoziția de la Sala Palatului, terminând vizita în câteva minute. Acea era perioada de glorie a unor sculptori angajați precum Andrei Szobotka, Dimitrie Demu, Boris Caragea, Constantin Baraschi.

Om sensibil și capabil să aprecieze adevăratele valori, autorul s-a apropiat de sculptorul Gheorghe Anghel care, de curând făcuse senzație cu un nud pentru care-i pozase o frumusețe a epocii, Irina Pîslaru Cantacuzino – al cărei soț a divorțat de ea la scurt timp după prezentarea publică a lucrării. Anghel l-a invitat la Cernica, la atelierul său și, pentru că-l simpatiza, l-a invitat la masă și au mâncat, foarte simplu, de-a dreptul călugărește, un spanac fiert. Nici Mateescu nu era, pe atunci, mai puțin frugal: zile fericite erau acelea când putea sustrage carne de cal de la sala de disecții a facultății pe care, acasă, o împărțea cu un... cățel.

Într-o vreme când, în anii '60, barba era considerată, în mediul urban, semnul distinctiv al plasticienilor – și chiar printre ei fiind puțini cei ce-o purtau – Patriciu Mateescu avea o barbă scurtă, neagră, și de sub sprâncenele sale stufoase străluceau ochii albaștri, penetranți, ce-l făceau să semene cu Henric al IV-lea de Navarra, regele Franței.

Bun portretist, a modelat câteva chipuri expresive. Dar, cu dezideratele politice ale vremii, nu existau prea multe alte posibilități de afirmare. Așa că, din 1960, artistul se îndreaptă spre ceramică. Și-a construit un cuptor în pivnița casei dar a iscat un incendiu.

A obținut spațiu pentru atelier pe Str. Frumoasă nr. 32, unde a lucrat până în 1979, când decide să se expatrieze.

Aveau să urmeze ani de muncă febrilă în care a reorientat arta ceramicii de la simple obiecte decorative, de mici dimensiuni, pentru interior, la piese monumentale, destinate spațiilor publice. De menționat, *Balerinele* care, pornind de la forma sintetizată a amforele grecești, sugerau rotirea dansatoarelor și fluturarea tutu-ului. Tot cu sugestii arheologice au fost și *Hora* sau *Familia*.

În 1965, pentru seriozitatea activității sale și prestigiul de care se bucura printre colegi a fost ales secretar al Secției Arte Decorative din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici. Redevine membru P.C.R., așa cum măturisește, cu inocență: „După ce am intrat în conducere, am fost obligat să revin în partid, în schimbul libertății de a călători, de a face expoziții peste tot în lume, și a avea legături cu străinii” (p. 36). A avut succese notabile la expoziții peste hotare. Pentru realizările sale marcante, în 1968, a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a.

În 1977 a călătorit pentru prima dată în S.U.A., la invitația unui cunoscut colecționar, John Waller, și a stat mai multe luni, primind un atelier în care a lucrat cu spor, afirmându-și potențialul creator. Atunci a avut șansa de a fi dus la o petrecere la Robert de Niro și apoi la alt actor cunoscut, Burt Lancaster (care, însă, nu era acasă). În acea perioadă a executat primele exemplare din suita *California Flowers* pe care, ulterior, le-a expus la Galeria Galateea din București.

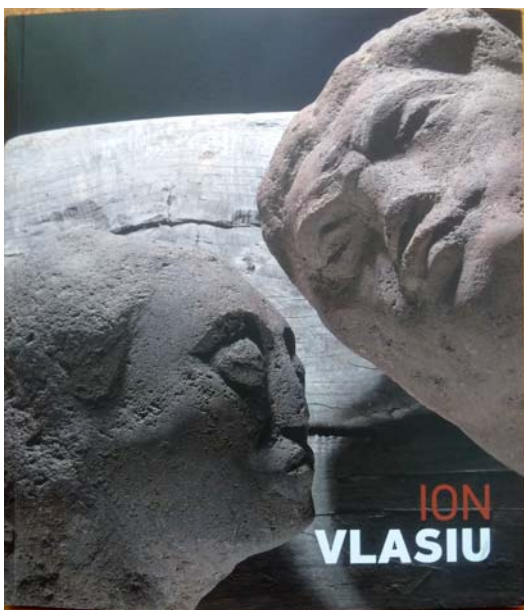
Timpul petrecut în Lumea Nouă l-a familiarizat cu viața și mentalitatea americană. Așa că, în 1979, când a decis să se stabilească definitiv acolo era complet adaptat. A trăit în mai multe locuri, mai întâi în California, apoi în cartierul Queens din New York și, în sfârșit, în propria casă din Dayton, statul New Jersey, unde are un mare atelier, perfect utilat. Și-a continuat seria florilor monumentale ce au fost amplasate de municipalitate în diverse spații publice (*Love Flowers*, *Carpathian Flower*). I-a fost organizată o expoziție la Downey Museum of Art, din California, în 1983, iar o alta la Northridge University, din același stat, în 1985. S-a reîntors la portret și a elaborat două serii: *New York Girls* și *Eroziuni* – primele inspirate de chipuri

gracile de tinere iar celelalte de trăsături aspre, expresive, spiritualizate, de gânditori, savanți sau monahi venerabili. Aceste lucrări au fost prezentate succesiv, la Centrul Cultural Român din New York (1993) și la instituția similară americană din București (1994). Majoritatea lucrărilor pe care le evocă memorialistul se găsesc ilustrate în paginile acestui volum, elegant tipărit. La final se află o anexă în care sunt incluse lista expozițiilor personale sau de grup, a simpozioanelor la care a participat, a premiilor și distincțiilor primite, a colecțiilor de stat în care se află lucrările sale precum și o scurtă bibliografie. În acest fel, volumul devine și un util instrument de lucru pentru cercetătorul dornic de informare în domeniul artelor decorative naționale sau în reconstituirea biografiei unuia dintre făuritorii și inovatorii în domeniu.

În ultimul deceniu al secolului XX, odată cu schimbarea regimului politic din țara natală, Patriciu Mateescu a revenit frecvent pentru a lucra și a-și împlini visul de a amplasa niște monumente în puncte-cheie ale patriei: *Eminescu* la Mangalia (1995), *Danubia* la Orșova (1996), *Rugăciune pentru România* la Blaj (1997) și *Noua Românie* la Snagov (1998). Toate aceste lucrări de mari dimensiuni, cu o profundă încărcătură ideatică, au fost darul artistului pentru localitățile respective. Astfel, plasticianul se poate considera mulțumit că a împlinit o operă ce-i va păstra numele în viitorime. Cum, la fel, prin acest volum scris cu sinceritate, simplu, cu umor și, uneori, cu amoc, fără edulcorări sau licențe literare, autorul lasă un valoros document despre o viață bogată în evenimente și experiențe, dusă pe două continente și în două lumi foarte diferite, unde el și-a urmat, cu tenacitate și temeinicie, menirea artistică și visele.

Adrian-Silvan Ionescu

IOANA VLASIU, IOAN ȘULEA, CORA FODOR, *ION VLASIU (1908–1997)*, Muzeul Județean Mureș, Muzeul de Artă, Târgu-Mureș, 2015, 310 p. + il.

Cu prilejul împlinirii, anul acesta, a douăzeci de ani de la trecerea în neființă a sculptorului, pictorului și scriitorului Ion Vlasiu, semnalăm apariția, în 2015, a albumului *Ion Vlasiu (1908–1997)*, semnat de Ioana Vlasiu, Ioan Șulea și Cora Fodor, publicat de Muzeul Județean Mureș și Muzeul de Artă din Târgu-Mureș.

Artist ce ne-a lăsat moștenire o creație prolifică în care se îmbină spiritul neliniștit al artei secolului XX cu spiritul străvechi al artei populare românești, Ion Vlasiu face parte din generația inovatoare a sculptorilor români care continuă linia deschisă de Brâncuși, Paciurea și Ladea.

Vlasiu se afirmă în deceniul 4 al secolului trecut, ca și colegii săi, Militza Petrașcu și Mac Constantinescu, printr-un tip de creativitate, de sorginte avangardistă, ce aspiră la depășirea frontierelor tradiționale între arte, genuri și tehnici, regăsind inspirația în natură și în formele primitive de artă. Unitatea de gândire și sentiment manifestă în limbajul sintetic, fie sculptural, pictural sau literar, face din opera „povestitorului cu dalta”, cum îl caracteriza François Pamfil pe Vlasiu, un teritoriu de explorare și interpretare deschis în continuare istoricilor de artă.

Noul album a însoțit inaugurarea Galeriei permanente „Ion Vlasiu” la Muzeul Județean Mureș în 2015, cu o expoziție ce a reunit o parte din lucrările donate de artist, în 1986, alături de numeroase lucrări împrumutate din colecții de stat sau particulare. Evenimentul a venit după o perioadă în care lucrările au stat în depozit, marcând un gest reparatoriu față de generozitatea artistului, precum și un moment de recuperare și revizuire a operei sale printr-o viziune expozițională nouă, din perspectivă contemporană.

Ediție cu aspect impunător, albumul depășește considerabil limitele unui catalog de expoziție, având caracterul unei monografii. Structura cărții cuprinde o parte teoretică introductivă, gradată cronologic: începând cu textul lui Gheorghe Vida, *Tânărul Vlasiu în oglinda criticii*, ce analizează ecourile în presa anilor de debut (1932–1936); continuând cu perioada de studii și legăturile artistului cu mediul artistic din Banat, contextualizate într-un articol de Ileana Pintilie; textul Corei Fodor, *În fața timpului*, ce situează opera și biografia artistului din pragul expoziției prezente și noii concepții muzeistice a galeriei; articolul lui Mihai

Drișcu, *Instinctul jocului*, reluat pentru a sublinia o dimensiune esențială a stilisticii lui Vlasiu; și revelatorul interviu realizat de Theodor Redlow la Bistra Mureșului.

Cu acribie și aport de informații noi în privința datelor tehnice și de proveniență, sunt catalogate 277 de lucrări, reproduse în imagini de calitate, împărțite în zece categorii tematice, ordonate cronologic: *Ritmurile și devenirea materiei; Întâmplări pariziene; Materie. Viață; Cărturari; Miturile. Istoria; Himere. Stihii; Obraze și măști; Oameni și locuri; Natura ca atelier. Paradisul terestru; Cu mine însumi*. Catalogul prezintă în plus fotografii inedite ale artistului, casei-atelier și grădinii de la Bistra Mureșului, precum și secvențe de imagini din filmele documentare *Ion Vlasiu, un drum spre oameni* (1988) și *Prin misteriosul domeniu Ion Vlasiu* (1997). Structurarea creației plastice pe capitole tematice, respectând în același timp criterii cronologice, precum și evoluții stilistice, trasează paralelisme cu literatura scrisă de Ion Vlasiu, însumând o întreprindere temerară care reflectă, pe lângă cunoașterea și prețuirea profundă a artistului, flerul și rigurozitatea istoricului de artă Ioana Vlasiu.

O mare cantitate de informații biografice și critice, ilustrate cu fotografii de epocă, reproduceri de afișe și cataloage de expoziție, lucrări inedite, portrete ale sculptorului făcute de alți artiști, citate din scrierile autobiografice ale artistului, sunt înălțuite armonios în secțiunea „Repere biografice” (p. 241–259), oferind o imagine autentică și condensată asupra vieții și operei lui Vlasiu. Bibliografia, antologia critică, fragmentele de jurnal și corespondența, unele dintre acestea inedite, completează științific și documentar stadiul cercetării.

Volumul informațiilor sintetizate, completitudinea datelor și orchestrarea lor într-un parcurs logic și captivant, originalitatea ediției în cadrul unui gen clasic și aspectul grafic elegant, recomandă albumul *Ion Vlasiu (1908–1997)* ca pe o realizare meritorie în domeniu.

Virginia Barbu

DE LIBRIS. Buletin bibliografic 2012–2017

- ANGHEL, Costina; VIDA, Mariana, *Repertoriul picturii românești moderne. Secolul al XIX-lea*, Vol. II, Literele F–H, Ed. Muzeului Național de Artă al României, București, 2016, 354 p. + il. – foarte util instrument de lucru pentru istoricul de artă preocupat de evoluția plasticii de șevalet în secolul al XIX-lea.
- BADEA-PĂUN, Gabriel, *De la Palatul Domnesc de pe Podul Mogoșoaiei la Palatul Regal de pe Calea Victoriei*, Ed. Corint, București, 2017, 144 p. + il. – riguroasă reconstituire a istoriei reședinței domnești și regale a Valahiei, Principatelor Unite și a României Mari, bazată pe un bogat material de arhivă și o vastă iconografie, în mare parte inedită.
- BANU, George, *Ușa, o geografie intimă*, traducere din franceză de Anca Măniușiu, Ed. Nemira, București, 2017, 192 p. + il. – eseu cu subtile trimiteri autoreferențiale, ce pune în dialog, prin intermediul simbolisticii ușii, mai multe tipuri de expresie artistică, teatrală, literară și plastică, volum ilustrat cu reproduceri deosebite din pictura flamandă și nordică.
- BARRETT, Michael B., *Preludiu la Blitzkrieg. Campania austro-germană în România – 1916*, traducere de Mona Iosif, Ed. Militară, București, 2016, 320 p. + il. – contribuție semnificativă la cunoașterea Primului Război Mondial pe teritoriul românesc, cu accent pe tacticile militare.
- BÎRSAN, Andrei, *Anii '80. Albumul generației mele în Bucureștiul anilor '80 (școală generală, liceu, facultate)*, Ed. Muzeului Municipiului București, București, 2016, 297 p. + il. – album fotografic în care au fost adunate interesante, dar dramatice și uneori ridicule, documente ale ultimilor ani ai „epocii de aur” văzuți prin ochii unui tânăr ce nu se despărțea de aparatul foto.
- BOJAR, Anca-Voica; VELCULESCU, Cătălina; HICA, Ștefan, *Căbășanu, Velculescu, Valbudea, Brancovici, Isbășoiu... Oameni și întâmplări din trecutul învățământului românesc*, Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 160 p. + 200 p. il. aferente capitolului – bogat material arhivistic privind patru generații care au marcat istoria învățământului românesc, între prima jumătate a sec. al XIX-lea și cea de-a doua jumătate a sec. XX.
- CAFFÉ, Mihail, *Locuri, oameni, întâmplări*, Dune Publishing House, București, 2016, 218 p. – memoriile unui profesor care a avut un rol de seamă în formarea a numeroase generații de arhitecți români.
- CALINIC ARGEȘEANUL, *Suferințele și biruințele Catedralei de la Curtea de Argeș*, Ed. Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, 2017, 152 p. + il. – conferință ținută de înaltul prelat la Academia Română, bogat ilustrată cu fotografii de Ludwig Angerer, Carol Pop de Szathmari, acuarele de Amedeo Preziosi și Henri Trenk, desene și gravuri de Luigi Mayer, Auguste Lancelot, G.M. Tattarescu și Louis Reisseberger.
- CÂNDEA, Ionel, *Medalii bătute de Muzeul Brăilei „Carol I” 1991–2016*, Ed. Istros, Brăila, 2016, 64 p. + il. – ediție ce înregistrează medaliile și plachetele emise de Muzeul Brăilei în ultimii 25 de ani, lansată cu ocazia apariției medaliei „Mihail Kogălniceanu, deputat de Brăila, 200 ani de la naștere”.
- CERNAT, Manuela, *Jean Negulescu. Un român la Hollywood*, Noi Media Print, București, 2016, 179 p. + il. – monografie a cineastului, pictorului și colecționarului de artă având o triplă identitate culturală – română, franceză și americană, cotelat printre primii zece regizori ai Hollywood-ului în anii '50, încă puțin cunoscut în țara sa de origine.
- CIOBANU, Constantin Ion, *Études sur la peinture médiévale roumaine*, Éditions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2017, 164 p. + il. culegerea cuprinde cinci studii ale autorului prezentate în cadrul sesiunilor anuale ale Compartimentului „Artă medievală” al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”.
- CIOCÎLTAN, Alexandru, *Comunitățile germane la Sud de Carpați în Evul Mediu (secolele XIII–XVIII)*, Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, Brăila, 2015, 517 p. + il.
- COSMA, Octavian Lazăr, *Hronicul Operei Române din București*, Editura Academiei Române, 2017, vol. II (1921–1953), 930 p. + il. și vol. III (1953–1970), 965 p. + il. – o istorie captivantă concepută sintetic, structurată cronologic, adunând un imens material documentar și iconografic, ce refăce trecutul creației instituționale de operă și balet din România.
- CONDRATICOVA, Liliana, *Arta metalelor din Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)*, prefată Pavel Cocârlă, Academia de Științe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău, 2017, 384 p. + il. – monografie ce tratează evoluția orfevreriei și feroneriei artistice din Basarabia, problematică îmbogățită prin noi documente din patrimoniul bisericilor și mănăstirilor din țară.
- CIUPALĂ, Alin, *Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial*, Polirom, 2017, 367 p. + il. – studiu ce înregistrează aspecte sociale ale vieții femeilor în Primul Război Mondial și analizează rolul lor în contextul epocii, contribuind cu noi perspective asupra personalităților Reginei Maria și Ecaterinei Teodoroiu, precum și ale altor figuri marcante precum Martha Bibescu, Sabina Cantacuzino, Olga Sturdza, Nadejda Știrbei.
- DELACHAUX, Marie; MARECHAL, Véronique; GUILLON, Julia; VALMIER, Olivier; LOISEAU, Marie-Alice (editorial board), *Léon Delachaux 1850–1919*, Fonds de Donation Léon Delachaux, Paris, 2017, 372 p. + il. – volum monografic dedicat unui pictor elvețian destul de puțin cunoscut, dar valoros, care a studiat la Pennsylvania Academy of the Fine Arts din Philadelphia sub îndrumarea lui Thomas Eakins și unde l-a avut coleg pe românul Carol Storck, cu care s-a și împrietenit.
- DEMETRESCU, Ruxandra; COJOCARU, Cristina (editoare), *George Löwendal (1897–1964). Malerei, Graphic, Bühnenbilder/ Pictură, grafică și proiecte scenografice*, Institutul Român din Berlin, Editura UNArte, 2017, 95 p. + il. – catalog bilingv (rom./germ.) al expoziției omonime prezentate la ICR Berlin în perioada 5–22 septembrie 2017, continuată cu expoziția de la Muzeul Colecțiilor de Artă din București, *În lumea personajelor lui Löwendal*, deschisă în intervalul 13.10.2017–31.01.2018.

STUDII ȘI CERCET. IST. ART., ARTĂ PLASTICĂ, serie nouă, tom 7 (51), p. 293–297, București, 2017

- DESVEAUX, Delphine; GALLEGAS CUESTA, Susana; REYNAUD, Françoise (editori), *Dans l'atelier. L'artiste photographié, d'Ingres à Jeff Koons*, Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris, Paris, 2016, 375 p. + il. – salutară prezentare a mediului de creație și de visare al artiștilor epocii moderne și contemporane ce a fost documentat cu aparatul fotografic – Ingres, Corot, Meissonier, Sargent, Fortuny, Picasso, Brâncuși, precum și mulți alții care și-au amenajat ateliere luxoase, adevărate saloane la modă, încărcat de prețioase piese de colecție sau obiecte necesare încheșării marilor compoziții pe care le elaborau, sau simple spații de lucru, comode sau utile.
- DIAZ, Michel, *Archéologie d'un imaginaire. Un Peintre: Alain Plouvier*, Editions La Simarre, France, 2015, 124 p. + il. – album al unui apreciat pictor francez contemporan, a cărui pictură prețioasă și plină de mister, inspirată din arta africană, este însoțită de textele unui poet din același registru al expresiei artistice simbolice epurate.
- DINU, Ștefania (coord.), *Culorile marțialității. Splendoarea uniformei înaintea Marelui Război. Colecția Adrian-Silvan Ionescu*, studii introductive de Ștefania Dinu și Adrian-Silvan Ionescu, Muzeul Național Cotroceni, 100 p. + il – catalogul expoziției omonime deschisă la în intervalul 10 mai–25 iunie 2017.
- DUMITRESCU, Sorin, *Litote. Eseu vizual asupra codificării iconice*, Expoziție Galeria Arcade, Bistrița-Năsăud, 2014, reluată de Expoziția *Atelier după Paul Neagu* la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, 2016, Editura Anastasia, 2017, 167 p. + il. – catalog realizat în urma atelierului de desene create după modelul conceptelor vizuale extrase din opera lui Paul Neagu, caracterizate prin figura de stil a litotei, investită cu sens religios.
- EDWARDS, Richard, *Bulevardul Dacia 77. O poveste franco-română*, Ed. Humanitas, București, 2016, 200 p. – istoria casei boierești Olănescu, cumpărată în 1936 de francezi pentru a înființa un Institut de Studii Superioare, cu avatarurile acesteia până în prezent, clădire ce adăpostește în continuare Institutul Francez din București.
- FLOREA, Vasile, *Arta românească de la origini până în prezent*, Ed. Litera, București, 2016, 814 p. + il – ambițioasă încercare de a sintetiza istoria artei naționale.
- GHIGEANU, Mădălin; MITRIC-CIUPE, Vlad, *Arh. George Damian, o recuperare necesară*, Ed. Panopticon, București, 2016, 85 p. + il. – recuperarea memoriei unui arhitect din perioada interbelică ce a lucrat peste un sfert de veac în cadrul Primăriei București.
- GHIU, Daria, *În acest pavilion se vede arta. România la Bienala de la Veneția (1907–2015)*, Ideea Design & Print, 2015, 384 p. + il. – catalog ce are la bază cercetarea doctorală a autoarei și expoziția *În acest pavilion se vede arta. 89 de ani de Bienală* organizată în 2013, la galeria „tranzit.ro” București.
- GIOVANNONI, Gustavo, *Orașele vechi și noul urbanism*, Gemma Total Advertising, traducere de arh. Cristian Severin, București, 2016, 311 p. + il. – o istorie și teorie a urbanismului axată pe binomul dezvoltare-conservare, ce pledează pentru menținerea „poeziei” orașelor vechi.
- GRUIA, Lucian, *Românii în oglinda timpului*, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2016, 166 p. – volum de eseuri ce analizează sintetic teoriile privind „spiritul național”, în contextul globalizării galopante.
- HUZUI-STOICULESCU, Alina, *Sinaia: peisajul urban montan. Analize cantitative și calitative*, Editura Pro Universitaria, București, 2015, 174 p. – studiu asupra pattern-ului spațial al orașului Sinaia, pe baza unor metode multidirecționale – descrieri, interviuri, analiza arhivistică, fotografie.
- ILIE, Cornel-Constantin (coord.), *România în Marele Război/ Romania in the Great War*, Ed. Muzeului Național de Istorie a României, București, 2016, 480 p. + il – catalog al expoziției omonime.
- ION, Narcis Dorin, *Despre cultura de ieri și românii de azi. Convorbiri cu academicianul Răzvan Theodorescu*, Rao Books, 2017, 304 p. – o serie de interviuri luate academicianului Răzvan Theodorescu, într-un volum structurat cronologic și tematic în care se împletesc strălucit confesiunile autobiografice cu mărturiile și considerațiile despre istoria, cultura și civilizația românilor (recenzie SCIA, p. 306 de Alin Ciupală).
- ION, Narcis Dorin (coord.), *Ferdinand I, Regele întregitor de țară*, Muzeul Național Peleş, Sinaia 2017, 360 p. + il – catalogul expoziției omonime deschisă la Muzeul Național Peleş în intervalul 15 iulie – 27 octombrie 2017, tipărit în condiții grafice excelente, album ce comemorează 90 de ani de la trecerea în eternitate a Regelui Ferdinand I, în avanpremiera centenarului Unirii înfăptuite sub domnia sa.
- IONESCU, Adrian-Silvan; NIȚIȘ, Olivia (editori), *The International Conference Rhetorics of War in the Arts. A Century of War (1917–2017)*, Ed. Oscar Print, București, 2017, 34 p. + il. – broșură cu rezumatele conferinței omonime organizată de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” și desfășurată în intervalul 5–6 oct. 2017 în Aula Academiei Române și în Amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române.
- IONESCU, Adrian-Silvan; ȚUȚUI, Marian (coord.), *Pădurea spânzuraților, oglindă a Marelui Război – 50 de ani de la premieră, 100 de ani de la subiect*, Ed. Oscar Print, București, 2017, 278 p. + il. – volum în care au fost adunate comunicările prezentate la conferința internațională omonimă ce s-a desfășurat în anul 2015 la Academia Română (recenzie, SCIA, p. 281, de Mihai Fulger).
- ISTRATE, Daniela Marcu, CONSTANTINESCU, Mihai; SOFICARU, Andrei *The Medieval Cemetery from Sibiu (Hermannstadt) Huet Square*, Dr. Faustus Verlag, Tübingen, 2015, 295 p. + il. – rezultatul cercetărilor arheologice desfășurate în Piața Huet din Sibiu începând din 2005, amplu proiect de analize antropologice ale rămășițelor medievale ale sit-ului, volum la înalte standarde științifice și grafice.
- ISTRATE, Daniela Marcu (coord.), *Redescoperirea trecutului medieval al Brașovului: Curtea Bisericii Negre. Unearthing The Medieval Past of Braşov: The Black Church Yard* Editura MEGA, Asociația Culturală Hieronymus (seria „Redescoperirea trecutului medieval al Transilvaniei”, vol. I), Cluj-Napoca, 2015, 254 p. + il.
- JENEI, Dana, *Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300–1500)*, Cuvânt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, rezumate în limbile engleză, franceză și germană, Ed. Oscar Print, București, 2016, 240 p. + 153 il. – lucrarea valorifică pictura transilvăneană din Evul Mediu târziu, cu informația adusă la zi și prezentată în raport cu cadrul cultural și mentalul colectiv, în spiritul „noi maniere de a scrie istoria”, inaugurat de Școala franceză a Analelor.
- LAWRENCE, John H.; MAGILL, John T.; ARCENEUX, Pamela D., *A Closer Look. The Antebellum Photographs of Jay Dearborn Edwards 1858–1861*, The Historic New Orleans Collection, New Orleans, 2008, 97 p. + il. – catalogul expoziției

- omonime deschisă la Historic New Orleans Collection în intervalul 1 oct. 2008–20 febr. 2009 dedicată unui important pionier local al fotografiei ce a imortalizat aspectul orașului și a portului New Orleans dinaintea Războiului Civil American.
- LYDEN, Anne M., *A Perfect Chemistry. Photographs by Hill & Adamson*, National Gallery of Scotland, Edinburgh, 2017, 120 p. + il. – catalogul unei expoziții cu același nume deschisă la Galeria Națională a Scoției în intervalul 27 mai – 1 oct. 2017 în care au fost adunate valoroasele fotografii ale lui David Octavius Hill și Robert Adamson, executate pe hârtie tratată cu sare după un negativ de hârtie (calotip), conform procedeului lui W. H. F. Talbot.
- LYDEN, Anne M., *A Royal Passion. Queen Victoria and Photography*, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 2014, 216 p. + il. – studiu dedicat pasiunii pentru fotografie a Reginei Victoria și a Prințului consort Albert care au strâns o bogată colecție cu piese de referință din perioada pionieratului artei camerei obscure.
- MACIJAUNSKAS, Aleksandras, *Lietuvos kaimo turguose – Lithuanian Rural Markets, 1968–1980*, Kopa, Kaunas, 2013, 72 p. + il. – album de fotografie artistică.
- MACOVEI, Cătălina (coord.), *Mărturii din Războiul cel Mare. Grafică din colecțiile Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române*, studii introductive de acad. Ioan Aurel Pop și Adrian-Silvan Ionescu, 100 p. + il. – catalogul expoziției omonime deschisă la Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române în intervalul 5–31 oct. 2017.
- MAJURU, Adrian; OLARIU, Elena, *Istoria fizionomiei urbane – de la copilărie la senectute 1800–2000*, Ed. Muzeului Municipiului București, București, 2017, 380 p. + il. – album al vârstelor populației bucureștene suprapuse pe devenirea orașului capitală prin intermediul unei iconografii bine alese din colecțiile muzeului inițiator – atât artă plastică cât și fotografie – și din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României.
- MAJURU, Adrian, *Timpul Orașului București*, Ed. Muzeului Municipiului București, 2017, 287 p. + il. – încercare de cartografiere a peisajului și evoluției orașului București, prin scurte istorii ale cartierelor, vechilor mahalale și mentalităților de la un secol la altul, lucrare ce se dorește un proiect deschis.
- MIRON-CĂLINESCU, Cristina, *Alexandru Călinescu-Arghira*, Editura Oscar Print, București, 2016, 239 p. + il. – album dedicat operei sculptorului Arghira, laureat al Premiului Academiei Române pentru întreaga activitate (2014).
- MANEA, Dan (arh.), *Sinaia, orașul elitelor. Arhitectură și istorie*, Editura Arhimont, București, 2016, 264 p. + il. – volum la intersecția dintre monografie, istorie de călătorie și album fotografic ce propune harta regală a unor clădiri restaurate ce au aparținut unor personalități de referință ale culturii române.
- MUNDY, Jennifer (editor), *Man Ray. Writings on art*, The Getty Research Institute, Los Angeles Getty Publications, 2016, 455 p. + il. – cartea prezintă cronologic majoritatea scrierilor despre artă ale lui Man Ray, împreună cu interviuri și scrisori, texte într-o bună parte inedite, ilustrând legăturile între multiplele forme de expresie ale artistului.
- NET, Mariana *Once upon Two Cities. A Parallel between New York City and Bucharest by 1900*, Common Ground Publishing, Champaign (IL.), 2016, 298 p. + il. – o carte de călătorie în trecut, minuțios documentată, prin care cele două orașe sunt comparate la nivelul imaginarii identității lor aflate în construcție (1865–1916).
- NIEDERMAIER, Paul, *Geneza orașelor medievale în Transilvania*, Editura Academiei Române (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Contribuții privind istoria orașelor, vol. XIV), București, 2016, 607 p. + il. – lucrare ce evocă aspecte istorice și arhitectonice legate de geneza orașelor transilvănene, adresată cu precădere arhitecților și specialiștilor în urbanism.
- NOTTER, Annick; FAUCOURT, Camille; CABAU, Agathe, DAVIS, Peggy (coordonatori), *Le scalp et le calumet. Imaginer et représenter l'Indien en Occident du XVIe siècle à nos jours*, Somogy editions d'art, Paris, 2017, 256 p. + il. – catalogul expoziției omonime deschisă la Musée du Nouveau-Monde și Musée des Beaux-Arts din La Rochelle în intervalul 30 iunie–23 oct. 2017 în care au fost adunate reprezentările europene ale amerindianului, executate în diverse tehnici de la gravură, pictură și sculptură la fotografie, benzi desenate și reclame comerciale.
- NOYES, James O., *România, țară de hotar între creștinism și turci. Cu aventuri din Călătoria prin Europa răsăriteană și Asia apuseană*, Editura Humanitas, București, 2016, 351 p. + il. – volumul este o sinteză, în genul reportajului romantic de călătorie, asupra spațiului românesc din perspectivă occidentală și o imagine a epocii în care România începe să existe pe harta lumii.
- O'BRIEN, Patrick, *Jurnalul unei călătorii în Principatele Dunărene, în toamna și iarna anului 1853*, Editura Humanitas, București, 2016, 129 p. + il. – însemnările lui Patrick O'Brien, irlandez de vază și membru în parlamentul de la Londra, din călătoriile sale în Țările Române.
- OLTEANU, Iulian, *Piatra în patrimoniul românesc. Degradări specifice și tratamente adecvate*, Editura ACS, București, 2015, 336 p. + il. – lucrarea se adresează specialiștilor în domeniul restaurării (restauratori, arhitecți, geologi, chimiști, fizicieni, istorici de artă, biologi, muzeografi) și studenților de la facultățile de profil, completând un vid documentar al domeniului.
- PAVELEȚ, Eugen *Ploiești...Amintiri...*, Editura Musica Viva, Ploiești, 2015, 106 p. + il. – o istorie ilustrată a orașului de la sfârșitul sec. al XIX-lea până în anii '80 ai secolului următor, în care sunt publicate și fotografii inedite din timpul bombardamentelor (1943–1944) și imagini cu demolarea unor clădiri din zona centrală.
- POPA, Corina; BOLDURA, Oliviu; DOBROTĂ, Maria Magdalena; DINĂ, Anca, *Arbore. Istorie, artă, restaurare*, Editura ACS, București, ediție bilingvă, rom/eng., 2016, 272 p. + il. – structurată în două părți: Istorie și artă (despre așezare, ctitor și familia sa, monumentul și pictura) și Conservarea și restaurarea picturii murale, lucrarea aduce date noi despre un monument UNESCO, încă destul de puțin cunoscut.
- POPESCU, Aura (coord.), *Muzeul Gheorghe Tatarescu – repertoriu de grafică*, cu o prefață de Adrian-Silvan Ionescu, Ed. Muzeului Municipiului București, București, 2016, 538 p. + il. – util instrument de lucru care continuă anteriorul repertoriu de pictură al menționatului muzeu, publicat în 2014.
- POŽERSKIS, Romualdas, *Vargai ir džiaugsmas/ Woes and Joys*, Lietuvos Fotomenininku Sajunga, Kaunas, 2000, 50 p. + il. – album de fotografie artistică.
- PRETTEJOHN, Elizabeth; TRIPPI, Peter (editori), *Lawrence Alma-Tadema. At Home in Antiquity*, Prestel Publishing, London, New York, 2016, 240 p. + il. – catalogul expoziției *Lawrence Alma-Tadema, Dekadenz & Antike* deschisă la Fries Museum din Leeuwarden, Olanda, între 1 oct. 2016 – 7 febr. 2017, Belvedere din Viena, între 24 febr. – 18 iunie 2017 și Leighton House Museum din Londra, între 7 iulie–29 oct. 2017.
- RĂDULESCU, Mihai Sorin, *Din istoria familiei Ghika. Contribuții de istorie culturală*, Editura Corint, București, 2017, 304 p. + il. – carte dedicată arhitectului Nicolae Ghika-Budești, unul dintre fondatorii istoriografiei românești de arhitectură.

- SINIGALIA, Tereza; BOLDURA, Ovidiu, *Brâncoveni, un drum spre trecut, o cale către viitor*, Editura ACS, București, 2016 (colecția Monografii), 200 p. + il. – carte apărută cu ocazia finalizării restaurării unui ansamblu mural practic necunoscut, cel din Bolnița mănăstirii Brâncoveni din județul Olt.
- STANKOVIČIUS, Donatas (editor), *The theory of a naked body*, Lithuanian Photographers' Association, Kaunas, 2016, 94 p. + il. – culegere de imagini realizate de artiști fotografi lituanieni.
- STOICIU, Florin (coord.), *Ex-Libris Brâncuși*, Ed. Monitorul Oficial, Cuvînt înainte de Acad. Răzvan Theodorescu, Acad. Adam Puslojić, Acad. Mircea Dumitrescu, 2016, 80 p. + il. – album al expoziției omonime ce reproduce 196 de ex-libris-uri semnate de peste 100 dintre cei mai importanți sculptori, pictori și gravori contemporani români și masteranzi ai facultăților de arte din România, create cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.
- SUDITU, Bogdan, *Bucureștii în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri (1459–1989)*, Ed. Compania, București, 387 p. + il. – o altă povestire interdisciplinară despre Capitală ca spațiu al locuirii.
- SZÖNYI-THOMAS, Anca (coord.), *Ștefan Szőnyi 1913–1967*, Ed. Institutului Cultural Român, București, 2017, 240 p. + il – volum monografic beneficiind de studiul introductiv al reputatului istoric de artă Ruxandra Dreptu, dedicat unui dintre pictorii angajați ai celei de-a doua jumătăți a secolului XX care s-a afirmat ca un devotat susținător al realismului socialist.
- ȘUTEU, Greta, *Aman pictorul. Repertoriul de pictură al Muzeului „Theodor Aman”*, Ed. Muzeului Municipiului București, București, 2017, 238 p. + il – riguroasă repertoriere a picturii maestrului fondator al Școlii de Belle-Arte din București.
- TEODOROVICI, Dan, *George Matei Cantacuzino. Modernismul hibrid*, Ed. Simetria, București, 2016, 256 p. + il. – studiul prezintă momente importante ale vieții și operei lui G. M. Cantacuzino, încercând să plaseze personalitatea sa plurivalentă într-un context larg, arhitectural, cultural, economic și politic.
- TERNER, Zoltan, *Liviu Lăzărescu. O aventură picturală*, Deva 2015, 138 p. + il. – un eseu al scriitorului, poetului și regizorului de film Zoltan Turner, asupra picturii lui Liviu Lăzărescu, absolvent al Colegiului Național „Decebal” Deva, promoția 1953, „profesor emeritus” la Institutul „Nicolae Grigorescu” din București.
- TRĂUȘAN-MATU, Lidia, *Cronica de artă. Despre pictori și tablouri în paginile gazetelor românești din veacul al XIX-lea (1860–1900)*, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2017, 336 p. – utilă urmare a investigațiilor întreprinse, în al optulea deceniu al secolului XX, de Petre Oprea în fenomenul criticii de artă și a cronicii plastice; din păcate, demersul este minat de multe erori și scăpări începând chiar de la conotarea incorectă a numelor unora dintre autori.
- TUDORANCEA CIUCIU, Anca; WALDMAN, Felicia, *Tales and Traces of Sephardic Bucharest*, Editura Noi Media Print, București, 2016, 144 p. – studiu din perspectiva culturii ebraice și a contribuției acesteia la dezvoltarea și modernizarea orașului București.
- TULBURE, Irina, *Arhitectură și urbanism în România anilor 1944–1960: constrângere și eveniment*, Editura SIMETRIA, București, 2016, 295 p. + il. – studiul analizează profesiunea de arhitect în contextul istoric postbelic, refăcând o serie de legături între statutul arhitecturii și puterea politică.
- VAN VEEN, Anneke, *The First Photographs of Amsterdam 1845–1875*, Thoth Publishers Bussum, Amsterdam City Archives, Amsterdam, 2010, 255 p. + il – catalogul expoziției *Amsterdam 1845–1875* organizată în intervalul 1 apr.–27 iunie 2010.
- VAN VEEN, Anneke, *Amsterdam 1900. Foto's van Olie, Breitner, Eilers en tijdgenoten*, Stadsarchief Amsterdam, 2017, 356 p. + il. – catalogul expoziției omonime din intervalul 14 oct. 2016–5 febr. 2017 unde au fost reunite fotografiile de Jacob Olie, George Hendrike Breitner și Bernard Eilers cu aspectul orașului olandez la cumpăna dintre veacuri.
- VASILE, Vasile, *Anton Pann. Personalitate complexă a muzicii și culturii românești*, Editura Academiei Române, București, 2017, vol. I, 514 p. + il. – vastă monografie ce întâmpină necesitatea reconsiderării adevăratei dimensiuni a personalității lui Anton Pann.
- VÂRTACIU-MEDELEȚ, Rodica, *Valori de artă barocă în Banat. Un peisaj cultural european*, Ed. Fundația Triade, Timișoara, 2015, 454 p. + il – amplă lucrare dedicată barocului bănățean în care sunt tratate, cu acribie științifică, arhitectura civilă, militară și ecleziastică, pictura religioasă și laică; fiecare capitol este încheiat cu un detaliat repertoriu al edificiilor sau operelor de artă comentate pe parcursul său, fapt ce transformă lucrarea într-un util instrument de lucru pentru cei interesați de studiul secolului al XVIII-lea.
- VELESCU, Cristian-Robert, *Rodin, Meunier, Brâncuși și cultura clasică*, Institutul Cultural Român, 2016, 343 p. – reconstituire livrescă a fascinantului tablou al lumii artistice pariziene la început de secol XX, din prisma scrierilor clasicistului Mario Meunier (1880–1960), secretar între 1912–1914 al lui Auguste Rodin, și a legăturilor sale cu atelierul și arta lui Constantin Brâncuși.
- VLAD, Laurențiu, *Ecouri românești în presa franceză: L'illustration. 1843–1944*, ediția a treia revăzută și adăugită, Editura Universității din București, București, 2016, 298 p. + il. – volum dedicat unui capitol particular al istoriei relațiilor româno-franceze, susținut de un material iconografic recuperat din arhivele revistei *L'illustration*.
- ***
- 1914–1918. *Le patrimoine s'en va-t-en guerre*, Norma/ Cité de l'architecture & du patrimoine, Jean-Marc Hofman (coord.), 2016, 96 p. + il. – catalog al expoziției omonime deschisă în perioada 11 martie – 4 iulie 2016 la Cité de l'architecture & du patrimoine, Galerie des moulages, Salle Violet-le Duc, ce a investigat discursul propus de expozițiile organizate imediat după distrugerea, în 1914, a bibliotecii din Louvain și a catedralei Notre-Dame din Reims.
- Arta în România între anii 1945–2000. *O analiză din perspectiva prezentului*, Călin Dan, Iosif Király, Anca Oroveanu, Magda Radu (coord.), Ed. UNArte, 2016, 303 p. + il. – volum al studiilor întreprinse de un colectiv de cinsprezece bursieri ai Colegiului Noua Europă, program de cercetare GE-NEC III, cu suportul Fundației Getty.
- Atena Elena Simionescu. *Mater Materia: de la tradiție la experiment*, texte de Petru Bejan, Suzana Fântânariu, Alexander Gerdanovits, Oana-Niculiță-Nae, Ed. Muzeului de Artă, Iași, 2016, 154 p. + il. – elegant catalog al expoziției omonime de gravură deschisă la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași la data de 19 noiembrie 2016. (Recenzat, în acest volum, de Andreea Magherușan).
- Carmen Paiu. *Icoane pe sticlă*, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești Mogoșoaia, 2016, 24 p. + il. – catalogul expoziției organizate în intervalul 6 dec. 2015 – 15 ian. 2016, cu un text introductiv de Mădălina Mirea.
- Comorile Bucureștiului. *Monumente din Sectorul I*, cuvânt înainte Dan Tudorache, primarul sectorului I, texte și fotografii Emilia Enache, Ed. Press Image, București, 2017, 130 p. + il.

- Denkmaltopographie Siebenbürgen. Stadt Mediasch. Altstadt 5.7.1. /Topografia monumentelor din Transilvania. Municipiul Mediaș. Centrul istoric 5.7.1., Bearbeitet von /Elaborat de Alexandru Avram, Herausgegeben von /Editat de Christoph Machat, Schiller Verlag, Hermannstadt-Bonn, 2015, 284 p. + il.*
- Dor de Iași. Imagini din Iașul vechi*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016, 263 p. il. – album foto de Jil Silberstein.
- Esența unui oraș. Despre demolări, case și oameni în București*, Georgeta Pop (editor), Centru Internațional de Studii asupra Comunismului, Editura Fundației Academia Civică, Colecția „Istorie orală”, București, 2016, 512 p. + il.
- Focșanii de altădată. O istorie ilustrată (1899–1941). Focșani's Yesteryears. An Illustrated History (1899–1941)*, Editura Noi Media Print, București, 2015 – album ilustrat care conține 375 de imagini din istoria orașului actualmente reședință de județ – Focșani, realizat de Sorin Tudose.
- Ion Popescu-Negreni. Desene permise/ desene din captivitate/ Allowed Drawings/ drawings from captivity*, Iași 2017, bilingv, rom./ engl., 168 p. + il. – remarcabil album cu desene necunoscute din prizonierat, realizat de Iulian Ghiță, nepot al pictorului, și Vasile Petrovici, colecționar de artă.
- Making History. Eine Ausstellung im Frankfurter Kunstverein, im MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main und im MMK Zollamt*, Edited by Hatje Cantz, 2012, 216 p. + il. – catalog al expoziției omonime deschise în perioada 24.04 – 08.07.2012, primă ediție a Ray Fotografieprojekte Frankfurt/RheinMain, ce a cuprins creațiile fotografice și video a 38 artiști internaționali.
- Mihai Marcu. Retrospectivă*, Centrul Cultural Palatele Brâncuvenești Mogoșoaia, 2015, 80 p. + il. – album al sculptorului Mihai Marcu, text introductiv de Mădălina Mirea.
- Noriko Yanagisawa. Visul Pământului*, Muzeul Național de Artă al României, 27 p. + il. – catalog al expoziției de gravură contemporană, organizată de Ambasada Japoniei și Japan Foundation la Muzeul Național de Artă deschisă în perioada 3 mai – 15 iunie 2017.
- Oameni și locuri dragi. Maramureș*, București, 2016, album cu fotografii de Dan Dinescu și text introductiv de Ana Bărcă – album ce conține fotografii alb-negru și color realizate de Dan Dinescu, fotograf pasionat de peisajul Maramureșului de peste 30 de ani.
- Palko, Ernő. Terra Magica*, Cluj-Napoca/ Kokozsvár, texte introductive de Cornel Ailincăi, Németh Júlia, Benoît Bavouset, Dan Breaz, Gheorghe Vida, trilingv: rom./ engl./ maghiară, Idea Design&Print, 2017, 80 p. + il. – distins catalog al expoziției valorosului ceramist E. Palko, deschisă în luna martie la Muzeul de Artă din Cluj sub patronatul lui Mile Lajos, Consutul general al Ungariei la Cluj-Napoca.
- Prin industrie, pentru țară! „Expoziția și Târgul de Mostre a Industriei Românești”, București, 1921* (Coordonator: Cornel Constantin Ilie; Laura Lăptoiu, Oana-Crina Borlean, Iuliana-Delia Damian, Adriana Vilcu, Bogdan Șandric, Oana Ilie), Muzeul Național de Istorie al României, București, 2015, 127 p. + il.
- Repertoriul desenelor de arhitectură Ion Mincu*, autori: Elena Olariu – coord. arh. Ioana Maria Petrescu, arh. Andreea Pop, Cabinetul de desene și gravuri, Muzeul Național de Artă, București, 2015.
- Scheiul în imagini*, Edmund Vaas; Eugen Moga (autori), Transilvania Expres, 2015 – album cu fotografii semnat de doi brașoveni pasionați de fotografie și istorie locală.
- SPICILEGIUM. Studii și articole în onoarea Prof. Corina Popa*, Vlad Bedros, Marina Sabados (editori), Ed. UNArte, București, 2015, 255 p. + il. – volum omagial la împlinirea a cincizeci de ani de activitate a Prof. Corina Popa desfășurată în domeniul istoriei artei medievale românești și al protejării patrimoniului, în profesiunea de cercetător științific și de pedagog. (Recenzat, în acest volum, de Elisabeta Negrău)
- The Storybooks of Bucharest. A Collection of Love Letters to My Hometown*, Volume I. Cotroceni, Bucharest, 2016 – album de fotografie de Octavian Balea.
- Über Siebenbürgen*, Band I. Kirchenburgen in Harbachtal, Anselm Roth (text și fotografii), Schiller Verlag, Bonn, 2015, 70 p. + il.
- Viața și opera Sfântului Gerard de Cenad. Studii*, Editura Universității de Vest, Timișoara, Claudiu Mesaroș (coord.) 2016, 306 p. – culegere de studii prezentate în cadrul simpozionului internațional ținut la Timișoara în ultimii trei ani, dedicat Sf. Gerard de Cenad, cărturar însemnat, primul episcop creștin de rit latin al Banatului.

RUXANDA BELDIMAN
(1973–2017)

Disparația atât de vremelnică a Ruxandei Beldiman a întrerupt o promițătoare carieră de istoric de artă, începută încă din timpul studenției prin stagii de documentare în zona săsească din Transilvania, continuată în cadrul Muzeului Național Peleş și, mai târziu, la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” din București. În ultimii doi ani succedase Ioanei Vlasiu la conducerea secției de Artă și Arhitectură Modernă și Contemporană din cadrul aceleiași instituții și se implicase în diverse proiecte de cercetare, decis conturate tematic, referitoare la regalitate, aristocrație, patrimoniu cultural, muzeografie și istoria arhitecturii.

La câteva luni de la deces, Ioana Beldiman m-a rugat să caut niște fotografii ale fiicei sale în fișierele unui computer vechi. Răscolind printre aceste fotografii realizate de Ruxanda într-un răstimp destul de larg, mi-au trecut dinaintea ochilor imagini de familie, fotografii de călătorie, imagini documentare care îi

devoalau spiritul, pasiunile, filtrele prin care privea lumea, atașamentele familiale, colegiale și amicitățile... Fotografiile Ruxandei sunt expozate muzeului ei imaginar și afectiv... Toscana văzută prin ochii ei ne apare tăcută, neașteptată și prețioasă... un Ponte Vecchio așa cum nu ni-l imaginăm, pustiu, în lumina molcomă a apusului, aleile goale ale unui parc de o fermecătoare geometrie, sculpturile lui Michelangelo în câteva fotografii lipsite de orice emfază. Italia a rămas pentru ea o mare iubire. O bursă de cercetare la Roma oferită de Ministerul Italian al Afacerilor Externe, (martie–iunie 2003) i-a oferit prilejul de a cunoaște mai bine spațiul italian, unde avea să revină de mai multe ori, ultima dată în 2016.

Această arhivă fotografică permite o identificare destul de clară a traseului ei profesional, completând cercetări legate de istoria familiei regale sau de vechi rezidențe aristocratice românești, de arta veacurilor trecute, cercetări care între timp au ajuns a fi publicate în varii volume, periodice ori cataloage de expoziție.

Corina Teacă

Bibliografie (selecție)

Volume de autor

Domeniul lui Ion Ghica de la Ghergani, cu o postfață de Irina Bossy-Ghica, Ed. Istoria Artei, București, 2016
Castelul Peleş. Expresie a fenomenului istoric de influență germană, Ed. Simetria, București, 2011

Texte în volume colective

Symbolischer Wert und offizielle Funktion des Schlosses Pelesch. Das historische Vorgehen des Königs Carol I. und der Beitrag der Königin und Dichter Carmen Sylva, în Silvia Irina Zimmermann și Edda Binder-Iijima (coord.), *Das erste Königspaar von Rumänien Carol I. und Elisabeta. Aspekte monarchischer Legitimation im Spiegel kulturpolitischer Symbolhandlungen, Schriftenreihe der Forschungsstelle Carmen Sylva - Fürstlich Wiedisches Archiv*, Band 3, ibidem-Verlag, Stuttgart, 2015
Colecția George Călinescu, în (coord.) acad. Ionel Haiduc și acad. Ion Păun Otoman, *Tezaurul Academiei Române*, vol. V, Colecții de artă, Editura Academiei Române, București, 2014
Ruxanda Beldiman, Mircea Hortopan, Narcis Dorin Ion și Sorin Vasilescu, *Karel Zdeněk Líman. Arhitectul ceh al Casei Regale a României* (ediție bilingvă română-engleză), Ed. Igloo, București, 2013
Ioana Vlasiu (coord.), *Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX–XX*, vol. I–II, Editura Academiei Române, București, 2011–2012
Castelul Peleş, monument reprezentativ pentru istorismul din România, în *România în timpul lui Carol I* (ed. Maria Neguțiu, Radu Coroamă), Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2006
Christoph Machat, Corina Popa, Doina Mândru, Ruxanda Beldiman ș.a., *Denkmaltopographie Siebenbürgen, Stadt Schäßburg / Topografia monumentelor din Transilvania, Municipiul Sighișoara*, Heidelberg, 2001

Cataloage

Pictori copişti în galeria Regelui Carol I, Muzeul Național Peleş, Sinaia, 2014
Ruxanda Beldiman, Liliana Manoliu, Gustav Klimt & KÜNSTLERKOMPAGNIE, Muzeul Național Peleş, Sinaia, 2012
Macrina Oproiu, Liliana Manoliu, Ruxanda Beldiman, Marian Constantin, Corina Dumitrache, Daniela Voitescu, *Neorenăşterea Germană la Castelul Peleş*, Sinaia, 2011
Agnes Husslein-Arco, Michaela Seiser, Ruxanda Beldiman, Alfred Weidinger und Katharina Schoeller, *Gustav Klimt und die Künstler-Kompagnie*, Bibliothek der Provinz Verlag für Literatur, Kunst, 2007, Muzeul Belvedere, Viena, iunie–octombrie 2007

Articole

Conacul Ghika – Brigadier de la Budeşti (judeţul Neamţ), în „Monumentul”, XVII, partea a 2-a. Simpozionul internațional Monumentul – Tradiție și viitor, Ed. Doxologia, Iași, 2016
Conacul Zarifopol de la Cîrligi (Judeţul Bacău), în „Monumentul”, XIV, Ed. Doxologia, Iași, 2012
Despre un portret al domnişei Aglae Ghyka de Ernst Wilhelm Rietschel. Portrete de personalități feminine din Țările Române în costume naționale la mijloc de secol XIX, „Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică”, Serie nouă, 2012
Date noi privind creația plastică a domnişei Ileana a României, „Studii și cercetări de istoria artei. Artă plastică”, Serie nouă, 2011
Castelul Peleş, ctitoria Regelui Carol I, în *Monumentul - Tradiție și Viitor*, ediția a VIII, Iași, Ed. Fundației Axis, 2007
Episcopul Filaret Apamias Beldiman – ierarh moldovean și ctitor mai puțin cunoscut, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, ediția a 29-a, Muzeul Județean Vaslui, 2007

Athens – 20th Century Traveler Routes, în *Urban Remembrance and Memory of Europe, Anthology*, Muzeul Literaturii Române, București, 2007

Un călător român la Atena în prag de secol XXI, în „Observator cultural”, nr. 375, 7 iunie 2007

Portretul Regelui Carol I de Gabriel Popescu, „Valachica”, vol. 19, Târgoviște, 2006

Gustav Klimt și Künstlercompagnie, comenzi pentru Castelul Peleş, „Revista Muzeelor”, Tom I–II, București, 2001

Localuri de școli din Sighișoara din intervalul 1870–1900, arhitecți și proiecte, în anuarul „Historia Urbana”, Tomul VI, București, 1998/1–2

Râșnov – Fișă de localitate, „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, Anul VII, Nr. 1–2, București, 1996

Tipuri de gospodărie din satul Richiș (jud. Sibiu), „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, Anul VII, Nr. 1–2, București, 1996

DESPRE AUTORI

Adrian-Silvan Ionescu (n. 1952), este director la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” și profesor asociat la Universitatea Națională de Arte, unde susține cursuri de istoria fotografiei și a filmului, precum și un curs de master. A studiat istoria artelor și a fost muzeograf la Muzeul Național de Artă al României iar, ulterior, la Muzeul Municipiului București unde a devenit director adjunct (1990–1993) înainte de a se dedica integral cercetării. Doctor în științe istorice (1997). Studiile sale sunt orientate spre istoria fotografiei, istoria artelor și a civilizației urbane în secolul al XIX-lea, istoria costumului civil și militar. Este critic și istoric de artă cu lungă activitate de cronicar plastic și organizator de expoziții. A publicat 13 cărți și a editat alte 3. Cele mai recente titluri sunt *Regina Maria și America* (2009) și *Silvan. Portretistul/ The Portrait Artist* (2011). Pentru lucrările sale a fost distins cu Premiul Academiei Române (1992), Premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru critică (2002) și premiile „Simion Mehedinți” (2003), „Nicolae Bălcescu” (2008), „I.C. Filitti” (2009) și „George Oprescu” (2010) ale Fundației Culturale „Magazin Istoric”. Este membru în International Council of Museums (ICOM), în London Press Club, în European Society for the History of Photography (ESHP) din Viena și în Société Française de Photographie din Paris.

Este cavaler al Ordinului **Meritul Cultural** (2004), al medaliei **Regele Mihai I pentru Loialitate** (2010) și comandor cu stea al Ordinului **Sf. Lazăr de Ierusalim** (2013). Cavaler al Ordinului **Coroana României** (2015). Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice a Republicii Moldova din Chișinău.

Cătălina Macovei (n. 1948), este absolventă a Facultății de Istorie, Universitatea București, în prezent, șef de serviciu al Cabinetului de Stampe al Academiei Române. Deține diplome în Bazele muzeologiei „Muzeologie Avansată”. A fost redactor la „Magazin Istoric”, muzeograf la Muzeul Satului, la Muzeul de Istorie al Municipiului București, muzeograf principal la Oficiul pentru Patrimoniul Cultural Național al Municipiului București. Colaborează la organizarea de expoziții, însoțite de cataloage și este autoarea mai multor cd-uri și cărți (*Peisajul în stampa franceză din secolul al XIX-lea, Întâlnire cu Rembrandt, 400 de ani de la naștere*, etc.)

Steve Yates, artist erudit, curator de muzeu, lector internațional, autor, cercetător, distins cu Fulbright Scholar Awards în istoria fotografiei moderne și contemporane. Curator fondator al Muzeului de Fotografie din New Mexico 1980–2007. A înființat colecția a peste zece mii de lucrări și a primelor website-uri de fotografie în muzee. Distins cu Photographer Fellowship. Rezident al site-ului de instalație digital-arhitecturală din Kaunas, Lituania. Nenumărate premii naționale și internaționale în peste 28 de țări. Deține grade doctorale (masters, MFA) în istoria artei moderne și a fotografiei, Universitatea din New Mexico. BFA în pictură, desen, fotografie, istoria artei și a fotografiei, Universitatea din Nebraska (www.linkedin.com/in/steveyateshistory).

Uwe Schögl este istoric de artă, curator de fotografie la Departamentul Arhivelor de Fotografie și Grafică ale Bibliotecii Naționale Austriece din Viena. Din 2010, este președinte al European Society for the History of Photography. A fost curator la numeroase expoziții și autor al unor serii de lucrări despre istoria fotografiei austriece. Din 2006, predă la Danube University Krems, Departamentul științei imaginii.

Călina Bârză (n. 1985) este cercetător în istoria fotografiei specializată în dagherotipie. A absolvit secția de Fotografie, Video și Procesare Computerizată a Imaginii la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și Masteratul Studii Teoretice de Film și Fotografie din cadrul Universității Leiden, Olanda. Este reprezentant în România al proiectului Daguerreobase organizat în colaborare cu Muzeul de Fotografie, Rotterdam.

Macrina Oproiu este doctorandă a Institutului de Istorie „N. Iorga” din București cu teza *Monografia Castelului Pelișor. De la reședință princiară, la muzeu (1903–1993)*. Este absolventă a Facultății de Istorie (1995–1999) și a cursurilor de masterat (1999–2000), în cadrul Universității București. Din anul 2000 își desfășoară activitatea la Muzeul Național Peleş, în calitate de muzeograf (2000–2015) și de șefă a secției de Evidență centralizată a patrimoniului și documentare (2015 – azi). A studiat colecțiile de artă decorativă și colecția de pictură românească ale muzeului. A colaborat la organizarea a numeroase expoziții temporare și la elaborarea cataloagelor muzeului. A publicat articole dedicate regalității, precum și colecțiilor regale (volumul *Din arhivele Castelului Peleş* (2010), articole: *Ultimii ani din viața Reginei Maria, în corespondența Domniței Ileana* (2008), *Christina Galitzi, ultima secretară a Reginei Maria. Corespondență din Arhiva Muzeului Național Peleş* (2009), *Vânătoarea regală în timpul lui Carol I* (2010), *Vizita oficială în Franța a cuplului regal, Ferdinand – Maria (9–13 aprilie 1924), reflectată în presa franceză* (2012), *Carol Popp de Szathmari în colecția Muzeului Național Peleş* (2013), *Castelul Peleş și iconografia creștină în slujba legitimării regale. Arhanghelul Gabriel* (2015).

Ioana Apostol este doctorand al „Școlii de Studii Avansate” a Academiei Române (SCOSAAR), în cadrul Institutului de Istorie „N. Iorga”, cu o teză despre *Istoria artei și G. Oprescu*. A absolvit studiile de licență și masterat, specializarea Istoria Artei, la Facultatea de Istorie din cadrul Universității București.

Mihai Sorin Rădulescu – născut în 1966 în București. Masterat (1991) și doctorat (1995) la *Institut National des Langues et Civilisations Orientales* (INALCO) din Paris. Cercetător la Institutul de Istorie „N. Iorga” (1991–1996) și apoi cadru didactic la Facultatea de Istorie a Universității din București (din 2004 profesor). Membru și din 1990, secretar (pentru genealogie) al Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române.

Specialist în istoria și genealogia aristocrației și burgheziei românești (sec. XVIII–XX). Articole și studii publicate în *Revue Roumaine d'Histoire*, *Südost-Forschungen*, *Etudes danubiennes*, *Nea Koinoniologia*, *Arhiva Genealogică*, *București. Materiale de Istorie și Muzeografie*, *Muzeul Național*, *Studii și Materiale de Istorie Contemporană*, *Istros*, *Analele Brăilei* ș.a. Coautor la două manuale școlare, de asemenea a îngrijit trei volume.

Cărți de autor: *Elita liberală românească 1866–1900* (1998), *Genealogii* (1999), *Genealogia românească. Istoric și bibliografie* (2000), *Memorie și strămoși* (2002), *Cu gândul la lumea de altădată* (2005), *În căutarea unor istorii uitate* (2011), *Genealogii greco-române* (2014), *Francmasoneria română în secolul XIX* (2015), *Din istoria familiei Ghika, Contribuții de istorie culturală* (2017).

ABREVIERI

ANIC MCIP	– Arhivele Naționale Istorice Centrale. Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice
Arch. nat., Min. cent.	– Paris, Archives Nationales. Minutier central des notaires parisiens
BAR	– Biblioteca Academiei Române
BCMI	– Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
B.n.F.	– Paris, Bibliothèque Nationale de France
BRV	– Bibliografie Românească Veche
DOP	– Dumbarton Oaks Papers
DRH	– Documenta Romaniae Historiae
MIA.RM	– Revista Muzeelor și Monumentelor. Monumente Istorice și de Artă
MMS	– Mitropolia Moldovei și Sucevei, Suceava
MNAR	– Muzeul Național de Artă al României
MNIR	– Muzeul Național de Istorie a României
MO	– Mitropolia Olteniei
RI	– Revista Istorică, București
RM	– Revista Muzeelor
RRHA, BA	– Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, série Beaux-Arts
SCIA, AP	– Studii și Cercetări de Istoria Artei, seria Artă Plastică

